

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФГАОУ ВО «РГУ»**

Факультет культурологии
Кафедра истории и теории культуры

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
Программа вступительного испытания в аспирантуру

5.10. Искусствоведение и культурология
(Шифр и наименование группы научных специальностей)

5.10.1. Теория и история культуры, искусства
(Шифр и наименование научной специальности)

Москва 2025

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА
Программа вступительного испытания в аспирантуру
5.10. Искусствоведение и культурология
5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Авторы-составители:

Ю.А. Асоян, к.ф.н., доцент;

Г.И. Зверева, д.и.н., профессор;

В.А. Колотаев, д.филол.н., профессор

План научной деятельности утвержден
на заседании кафедры истории и теории культуры
13.11.2025, протокол № 4

Программа утверждена
на заседании Научно-методического совета
по аспирантуре и докторантуре
10.12.2025, протокол № 1

Пояснительная записка

Поступающие в аспирантуру, должны обладать фундаментальной профессиональной подготовкой по теории, истории, методологии культуры, искусства - областям гуманитарного знания, создающим целостное представление о культурных объектах и практиках, их содержании, динамике, функциях, возможностях познания, исследования и проектирования. Изучение проблематики теории и истории культуры, искусства предполагает формирование представлений о культуре как совокупности способов и форм смыслополагания, разделяемых ценностей, символов, ритуалов, норм и стилей общения, определяющих особенности личности человека, его сознание и поведение в историческом времени и разных сферах жизни.

Поступающий в аспирантуру должен знать:

- место теории культуры и искусства в современном специализированном гуманитарном знании;
- содержание и значение фундаментальных категорий, используемых при построении теорий культуры, искусства и описывающих отдельные сферы их изучения
- методологические особенности и содержание исследовательских подходов изучения культуры, искусства
- основные этапы изучения истории культуры, искусства
- обусловленность практик изучения культуры, искусства историческим, интеллектуальным, социально-политическим контекстами

Поступающий в аспирантуру должен уметь:

- критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики изучения культуры, искусства,
- понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
- определять значение разных теоретических подходов для конкретной исследовательской практики в сфере изучения культуры, искусства,
- анализировать базовые тексты по теории культуры, искусства и распознавать исторический и теоретический контекст их формирования
- квалифицированно раскрывать содержание современных исследовательских подходов и практик изучения культуры, искусства, понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;
- определять возможности и границы применения различных исследовательских подходов изучения культуры, искусства
- применять теоретическое знание в практической профессиональной деятельности;

Поступающий в аспирантуру должен владеть:

- современным понятийным аппаратом;
- навыками критического анализа культурных форм, процессов и практик;
- техниками анализа мультимодальных текстов,
- методиками самостоятельной обработки информации и использованием ее в решении профессиональных задач.

- навыками историографического и библиографического анализа.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Теория культуры, искусства

ТЕМА 1. Место теории культуры, искусства в системе гуманитарного знания.

Теория культуры и философия культуры: проблемные поля и предметная специфика этих областей специализированного гуманитарного знания. Специфика подходов и языка философских, исторических, антропологических, социологических, лингвистических исследований культуры, искусства. Научный опыт их критического осмысления и синтеза. Интегративные тенденции современного гуманитарного знания, их воплощение в теории культуры, искусства.

Культурология и ее место в системе социогуманитарного знания. Теоретическая, историческая, прикладная культурология как специализированные области научного знания о культуре. Соотношение теории культуры, философии культуры, социологии культуры, культурно-исторических исследований в культурологии. Принципы междисциплинарности в современном культурологическом знании. Специфика аналитической работы с информационными ресурсами в проблемных полях культурологии.

Характеристика искусствознания как науки. Виды искусствознания: историческое, философско-эстетическое, психологическое, социологическое. Разграничение понятий «искусствоведение», «теория искусства», «история искусства». Литературоведение, театроведение, киноведение, музыковедение, изучение пространственных искусств в плане общего и различного. Проблема источников истории искусства и их интерпретации.

ТЕМА 2. Базовые категории теории культуры: “культура” и “цивилизация”.

“Культура” и “цивилизация” как фундаментальные категории общей теории культуры. “Культура” – слово и понятие. Древнегреческая “пайдейя” и латинская “humanitas” как аналоги европейского понятия о культуре. Историография концепта “cultura” (Античность – Ренессанс – Новое время). Формирование концепта “цивилизация” во второй половине XVIII и начале XIX в. Исторические особенности европейского культур-лексикона в немецкой и французской традиции. Формирование антитезы “цивилизация – культура” в немецкой культурфилософской мысли. Специфика интерпретации идеи культуры в русской философско-исторической мысли XIX в.

Основные подходы к определению понятия “культура”: описательные (перечислительные), аксиологические (культура как ценность), нормативные (культура как норма и образец), генетические (культура как результат адаптации и приспособления к окружающей среде), социально-исторические (культура как аккумуляция социального опыта), психологические (культура как научаемое поведение), культурантропологические (культура как образ жизни, порождающий особый тип ментальности), семиотические (культура как способ смыслополагания и коммуникации).

ТЕМА 3. Проблемы философского и теоретического осмысления культуры.

От культурософии к философии и теории культуры. Неокантианская культурфилософская традиция. Философия Ницше и теория культуры. Роль фрейдистских и неопрейдистских подходов к анализу культуры. Философская антропология и ее место в теоретико-культурологических исследованиях. Особенности западной “постклассической” философии истории (концепты А.Бергсона, К.Ясперса,

О.Шпенглера, А. Тойнби, М.Хайдеггера и др.), их значение для современной теории культуры. Теоретико-культурологические поиски петербургской медиевистики (И.М.Гревс, Л.П.Карсавин, О.А.Добиащ-Рождественская, Г. Федотов). Понятие культурной или статической истории, “среднего человека”, культуры как “симфонической личности”. П.М.Бицилли как теоретик культуры. Теоретико-культурологические опыты русского символизма. Концепция эволюционной монадологии Н.В.Бугаева и ее значение для теории культуры русского символизма (А.Белый, П.Флоренский) Культура как “третий мир” в культурософии А.Белого. Теория культуры Вяч. Иванова (память и культура, эллинство и варварство как начала культуры, дионисийское и аполлонийское начала культуры) П.Флоренский как теоретик культуры: проект “конкретной метафизики”, симвонология Флоренского. Вклад Ф.Ф.Зелинского в культурную историю. Культура как диалог в концепции М.Бахтина, культура как диалог культур в концепции В.Библера.

ТЕМА 4. Основные культурантропологические концепции теории культуры.

Теории культуры ранних представителей эволюционизма (Л.Морган, Э.Б.Тайлор), диффузионизма (Ф.Ратцель, Л.Фробениус, Ф.Гребнер), американской исторической школы в культурной антропологии (Ф.Боас, Р.Лоуи). Основные положения французской социологической школы (Э.Дюркгейм, М.Мосс), концепция “коллективных представлений” Л.Леви-Брюля и ее теоретико-культурологическое значение; основные идеи школы функционализма Б.Малиновского и структурального функционализма А.Радклифф-Брауна. Теория культуры во французском структурализме. Семиотика культуры и ее теоретико-культурологические идеи.

Понятия эволюционистской теории культуры: “развитие”, “прогресс”, “эволюция”, “адаптация”, “социальный организм”. Категории “цивилизационного” подхода: “культурно-исторический тип”, “культурная монада”, “цикличность”, “ритм и фазы развития”. Теоретические понятия структурно-функционального подхода: “интересы и потребности”, “социальные действия”, “социальные институты и системы”, “иерархия”, “воспроизводство структуры”, “функции социальных элементов”. Понятия психологической антропологии: “влечения”, “моральные запреты и санкции”, “конфликты психики”, “сублимация”, “сознательное и бессознательное”, “архетипы коллективного бессознательного”. Понятия теоретической социологии культуры: культурные объекты и процессы, культурные нормы, культурная среда и субъекты культуры. Вклад Л.А. Уайта в формирование системного (культурологического) осмысления феномена культуры. Культура как “генетический код” человечества.

ТЕМА 5. Культура как система.

Культура - сложная самоорганизующаяся система. Холизм как принцип осмысления культуры. Проблема внутренней неоднородности культуры: “сакральное и профанное”, “высокое” и низкое” в культуре. Варианты выделения подсистем культуры (научная культура, религиозная культура, художественная культура, технологическая культура; быденная, массовая и элитарная культуры; профессиональные, статусные и возрастные субкультуры и т.д.). Структура культуры в философии символических форм Э.Кассирера. Культурные формы и элементы. Морфология культуры как раздел теории культуры. Методы изучения морфологии культуры: генетический, структурно-функциональный, методы общей теории систем. Исследование вариаций культурных форм и артефактов в зависимости от их социального и географического распределения. Понятие об основных функциях культурных форм, процессов, практик: функция обеспечения социальной интеграции людей, функция адаптации сообществ к природным и климатическим условиям их обитания, функция консолидации и самоидентификации людей в коллективах. Функция структурной дифференциации социума: социально-территориальные и социально-функциональные группы различного масштаба; группы

коммуникативные, этнические, конфессиональные. Коммуникативная функция - регуляция процессов взаимодействия между людьми. Функции обмена информацией и социальным опытом.

ТЕМА 6. Динамика культуры. Процессы коммуникации в культуре.

Устойчивость и изменчивость в культуре. Понятие культурной динамики. Теория круговорота в истории Дж. Вико. Циклы жизни культур как “организмов” в концепции О.Шпенглера. Круговорот “локальных цивилизаций” у А.Тойнби. Фазы и динамика существования этнических культур в концепции Л.Н.Гумилева. Культурогенез как одна из ключевых проблем теории культуры, ее связь с вопросами антропогенеза, возникновения религии, искусства, систем власти и других подсистем культуры; интерпретации данного комплекса проблем у представителей различных школ и направлений. Культурные процессы: взаимодействие элементов при изменениях состояния системы. Исследование процессов культурной динамики, их обусловленности и направленности. Неустойчивость систем культуры, неравномерность развития ее структурных образований. Многообразие динамических типов и форм: “эволюция” и “стагнация”, “прогресс” и “регресс” как модели социокультурной динамики. Составляющие культурной динамики: одно- и многонаправленность, поступательность и периодичность, стадиальность и цикличность изменений. Следствия динамических процессов в культуре: обогащение и дифференциация культур, застой и упрощение. Понятие о кризисе культуры. Ю.М.Лотман о характере динамических процессов в культуре. Культурные инверсии, “культурные взрывы”, “точки бифуркации”.

Процессы межкультурных взаимодействий и их результаты: диффузия культуры, культурные инновации, аккультурация, интеграция и др. Значение культурных контактов, “культурного шока” (в оценке различных теоретиков культуры). Коммуникация как базовый механизм социокультурной динамики, накопления и трансляции социального опыта. Условия и структурные элементы социокультурной коммуникации. Типология процессов коммуникации (по характеру субъектов коммуникации, по формам и уровням коммуникации). Вербальное и невербальное коммуникативное поведение. Межкультурная коммуникация. Проблема межкультурной коммуникации в герменевтике. Проблема возможности понимания чужой культуры. Диалог культур и проблема культурной вменяемости.

ТЕМА 7. Единство и многообразие культур: принципы типологии культуры.

Типологизация как метод исследования. Понятия “тип” в биологии и антропологии, археологии, литературоведении (“идеальные типы”, “условные типы” и т.д.). Тип и культура. Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства, метод изучения культур в их единстве и многообразии. Различные основания и критерии типологизации культур. Антропологические, этнографические и лингвистические критерии в культурной типологии. Типы культур в философии истории, культурологии и культурной антропологии. Историческая типологизация культуры и понятие “идеального типа” у М.Вебера. Типология, основанная на линейно-прогрессивной схеме классической философии истории Нового времени и формационная типология культуры. Типы культур в философии культуры XIX – начала XX в.: культуры романтические и классические; культуры “Возрожденческие” и “Средневековые” в философии культуры русского символизма (Вяч.Иванов, П.Флоренский, Н.Бердяев). Типология культуры в концепциях культурно-исторической монадохологии (О.Шпенглер). Символы и метафоры культурно-исторической монадохологии. Культурные типы в концепции П.Сорокина. Проблемы типологии культуры в культурантропологии. Типы культур в функциональной теории Б.Малиновского. Структурно-антропологические подходы к типологизации культур.

ТЕМА 8. Природа и культура.

Культура и природа как взаимодополняющие понятия современной теории культуры. Культура и природа человека. Культура как механизм компенсации биологической недостаточности человека. Поиск аналогов между функционированием человеческой культуры и моделями поведения стадных животных. Анализ различия биологических и человеческих форм общения. Способы отношения человека к природе в различных культурах. Человек и природа в архаических и традиционных культурах. Культурные традиции как предмет культурологического исследования. Понятие о культуре природопользования, о “биологическом качестве” человеческих популяций.

ТЕМА 9. Пространство как категория культуры.

Культура и пространство: образы пространства в картинах мира различных культур. Пространство сакральное и профанное в культуре. Центр и периферия культурного пространства. Хронотоп как единое пространство-время. Различный характер протекания времени в разных пространствах. Прошлое, настоящее, будущее в пространственном выражении. Хаос и космос как пространственные символы и теоретико-культурные концепты. Символы и модели сакрального пространства в культуре. Страны света в системе символической классификации. Культура как “деятельность по организации пространства” (П.Флоренский); критерии выделения в культуре различно устроенных пространств техники, науки и искусства. Особенности художественных пространств. Анализ художественных пространств в литературе и искусстве, применительно к разным видам изобразительного искусства (живопись – графика, скульптура, пластика и др); типы художественного построения пространства в разные исторические эпохи. Пространственные доминанты художественных эпох и стилей. Проблема “точки зрения” в искусстве; перспективность и ее теоретико-культурологическое значение. Перспектива прямая и обратная. Исследование индивидуальных образов пространственности в литературном творчестве (В.Н.Топоров).

ТЕМА 10. Время как категория культуры.

Время и культура. Темпоральные представления в картинах мира различных культур. Мифическое время и его парадигмы. Священное и профанное время. Отношение ко времени в архаических культурах (концепция М.Элиаде). Время астрономическое и социокультурное. Неравномерность протекания социального и культурного времени. Время циклическое и линейное (необратимое). Настоящее, прошлое и будущее в темпоральных представлениях разных культур. Способы темпоральной ориентации человека в разных культурах (ориентация на будущее и в прошлое, пребывание в настоящем). Способы измерения времени в разных культурах. Проблема времени в исторической антропологии. Культура как форма организации социальной памяти. Культ предков как начало культуры в культурфилософской концепции русских символистов. Память и культура в споре о культуре Вяч.Иванова и М.Гершензона (“Переписка из двух углов”). Память и культура в культурологической концепции О.Шпенглера. Искусство памяти в античности и Средние века (Ф.Йейтс). Мнемонические механизмы в культурах письменных и бесписьменных народов. Фольклор и литература. Культура как преодоление временности человеческого существования, (концепция М.Элиаде). Время астрономическое и социокультурное. Неравномерность протекания социального и культурного времени. Время циклическое и линейное (необратимое). Настоящее, прошлое и будущее в темпоральных представлениях разных культур. Способы темпоральной ориентации человека в разных культурах (ориентация на будущее и в прошлое, пребывание в настоящем). Способы измерения времени в разных культурах. Парадоксы времени в культуре. Культура как переживание одновременности всех когда-то бывших культур.

ТЕМА 11. Культура и общество.

Соотношение понятий «культура» и «общество» в культурологическом знании. Инкультурация и социализация: различные аспекты вхождения индивидуума в общество. Социализация как ненаследуемое «научение» культуре. Первичная социализация, общение и развитие человеческой психики в онтогенезе и филогенезе. Процесс социализации индивида путем интернализации норм (Т.Парсонс). Семья как первичный агент социализации. Исторические формы и этнические особенности процессов социализации в разных культурах. Формы социализации в ранних, «примитивных» культурах: обряды инициации, посвящения. Понятие о «социальном опыте» как наборе ценностных ориентаций и установок, способствующих консолидации общества. Культурная антропология о роли имитации и игры в детстве и в ранних обществах. Аккумуляция локальной культурной специфики в социальном опыте. Трансляция этой специфики от поколения к поколению. Понятие «поколения» в социологии и культурологии. Возрастные субкультурные образования и межпоколенный конфликт. Маргинальные группы и общности. Культурная самоидентификация. «Мужское» и «женское» начала в культуре. «матриархальный» и «патриархальный» типы культуры в концепции Й.Баховена. Культы плодородия, матери-прародительницы в архаической мифологии. Проблема «матриархата» и «патриархата» в религиоведении, теории и истории культуры. Культуры «хтонические» и «теллурические» в концепции Л.Фробениуса, культуры «маскулинного» и «фемининного» типа. Современные гендерные исследования.

ТЕМА 12. Культура и личность.

Личность в пространстве культуры. Роль культуры в формировании личности. Субъект культуры как активатор процессов воспроизводства и динамики культуры. Влияние теоретических моделей фрейдизма, гештальт-психологии и теории научения на исследования взаимоотношений между личностью и культурой. Культурно-историческая психология как направление исследований. Кросс-культурный анализ эмоционально-психологических состояний личности, форм агрессивности в культуре. Базовые категории культурно-психологического подхода: «личность», «социализация», «инкультурация». «культурный паттерн», «базовая или модальная личность», «национальный характер» и др. Культура и личность в психоантропологии: изучение невербальной коммуникации в этнокультурных общностях. Исследования мотивации поведения, стремление выявить глубинное «ядро источника формирования институтов культуры (религия, фольклор, искусство).» Типы личности той или иной культуры. Изучение типов межличностных отношений и «культурных конфигураций» поведения разных народов. Концепция психологической связности и внутренней согласованности культурного этоса (Р.Бенедикт). Выявление и описание базисной «психодинамической матрицы» как проблема культурной антропологии.

ТЕМА 13. Культура и язык. Языки культуры.

Язык как специфический способ представления, трансляции и переработки культурной информации. Социальные функции языка. Классификация языков: вербальные и невербальные (жестовый, иконический, формализованный), естественные и искусственные. Множественность языков культуры. Основные аспекты языка (синтаксис, семантика и прагматика) в контексте культуры. Язык и культура как соотносимые понятия. Язык культуры – ключевой элемент социализации и аккультурации. Знаковые системы, изучаемые семиотикой, лингвистикой, культурной семантикой. Проблема перевода с одного языка культуры на другой (анализ гипотезы Сепира-Уорфа) и неизбежность реинтерпретации исходного культурного смысла. Искусство как совокупность специализированных искусственных языков. «Реальность» и «виртуальность» миров искусства. «Язык» как категория культуры, носитель смыслов

культуры. Концепция “языкового мировидения” В.Гумбольдта. Язык и культура в немецкой мифологической школе (Я. и В. Гримм). Язык и культура в русской мифологической школе (Ф.Буслаев А.Афанасьев). Учение А.Потебни о “внутренней форме слова”. Психология языка В.Вундта и ее значение для теоретико-культурологического осмысления проблемы “язык и культура”. Концепция вторичного языкового родства у Н.Трубецкого и ее значение для культурологии евразийства. Бытие - имя - культура в концепции П.Флоренского. Язык как “дом бытия” в концепции М.Хайдеггера. Культурологический концептуализм: понятия “концепт” и “концептосфера” языка. Словарь культуры. Полярность в культуре и ее исследование в семиотике культуры. Исследование двоичных кодов культуры в рамках тартуско-московской семиотической школы (Вяч.Вс.Иванов, Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский) Универсальный характер бинарных оппозиций. Бинарная символическая классификация. Двоичные коды культуры. Парные символы в культуре. Дуализм восприятия и культурного освоения человеком пространства: “свое” и “чужое”, правое и левое, Дуализм в социальных, этических и религиозных представлениях человека.

ТЕМА 14. Культура и история.

Культура и история: от истории культуры к культурной истории (концепция культурной, “статической” истории у Л.П.Карсавина). Ритмы культуры в истории. Культурологический подход к истории; ценностно-смысловое наполнение структур истории: история ментальностей и историческая антропология. Культурная эпоха в истории, историческая психология. Роль наблюдателей и интерпретаторов истории: проблема понимания исторического. Историк как ретранслятор культурных кодов своего времени, историческое знание как элемент истории культуры. Разновидности и формы теоретической концептуализации истории. Представления о формах исторического процесса как феномен интеллектуальной культуры эпохи и народа. “Смысл истории” и “логика истории”: роль исторического самосознания общества (в различных научных, философских, художественных и религиозных интерпретациях). Сопоставление культурфилософских моделей мировой истории западных и русских

Понятие о “социальном опыте” как наборе ценностных ориентаций и установок, способствующих консолидации общества. Аккумуляция локальной культурной специфики в социальном опыте. Понятие “поколения” в социологии и культурологии. Возрастные субкультурные образования и межпоколенный конфликт. Маргинальные группы и общности. Культурная самоидентификация.

Модуль 2. История культуры: подходы к изучению.

ТЕМА 1. Антропогенез и ранние формы культуры.

Современные представления об антропогенезе и становлении различных элементов ранней культуры: основные факторы расселения архаического человека, формирования многоязычия и культурных стереотипов поведения, социальной и культурной дифференциации человечества, магических форм искусства. Роль языка в становлении человека и его культуры. Анализ концепции “начала человеческой истории” Б.Ф.Поршнева, новые данные археологии и антропологии по данной проблеме. Представления о месте и роли “первобытного” человечества в истории мировой культуры (с точки зрения формационного, цивилизационного и этнологического подходов). Анализ ранних форм общения с позиций современной культурной антропологии: значение обмена дарами для становления человека и его культуры (М.Мосс) Роль "первичного монотеизма", истоки магии и религии (Дж.Фрэзер). Переживание "священного" и "мирского" пространства и времени в архаических ритуалах (М.Элиаде). Роль имени, возрастных инициаций, отношение к рождению и смерти; понятие "партиципации"

(Л.Леви-Брюль). Ранние формы культуры как предмет изучения современной психологии религии (Е.А.Торчинов).

ТЕМА 2. Традиционные культуры Древнего Востока.

"Речные" цивилизации Древнего Востока, их общие черты: сословно-кастовая структура социума, сакральный характер власти, мифологичность картины мира. Отношения "учитель-ученик" как основной тип общения на Востоке. Образы мудреца и пророка в библейской культуре, ее "анонимность" и традиционализм (С.С.Аверинцев). Влияние культур Древнего Востока на античную и общеевропейскую культуру.

ТЕМА 3. Античная культура: переход от мифа к логосу.

Образ "античности" в современных историко-культурных исследованиях". "Греческое чудо" как культурологическая проблема. "Гомеровская эпоха" и ее роль в процессах перехода от мифа к логосу (М.К.Петров). Архетипы античной культуры: Дионис и Аполлон (в интерпретации Ф.Ницше и Вяч.Иванова). Греческий полис и номос, "телесность" античного космоса (по А.Ф.Лосеву). Роль рабства и ораторского искусства в истории античной культуры. Общие черты и различия "стилей" греческой и римской культур. Игровое начало античной культуры, роль авторства, "запрета на плагиат". Идеал мудрости в античности. Античный политеизм и "философский монотеизм".

ТЕМА 4. Средневековая культура и Возрождение.

История формирования современных представлений о "средневековье", смена оценок и проблематики. Исследования генезиса феодализма, сословно-иерархической структуры общества и церкви. Анализ архетипов и символов средневековой Европы. Отношения "варварства" и "христианства", микрокосм и макрокосм, циклическое и эсхатологическое время (по А.Я.Гуревичу). Роль средневековых университетов и схоластики, "энциклопедизм" знаний, отношения церкви и культуры. Понятие об иконе и "обратной перспективе". Особенности средневековой картины мира. Роль ритуала и жеста. Официальная, "куртуазная" и народная карнавальная культура. Явления культуры "осени средневековья" (И.Хейзинга); роль алхимии и астрологии в культуре. Формирование нового типа личности. Европейские гуманисты и эпоха Возрождения. Творческая переработка наследия античной культуры в эпоху Возрождения. Переход к культуре Нового времени: смена культурных парадигм.

ТЕМА 5. Культура Нового и Новейшего времени.

Проблемы изучения генезиса культуры и науки Нового времени в Европе. Роль Великих географических открытий в формировании полицентрической картины мира. Роль реформационных и контрреформационных процессов в ХУП-ХУШ в.в. Содержание и формы "научной революции" ХУП-ХУШ в.в. Распространение научного (сайентистского) метода мышления на гуманитарное знание и художественную культуру. Принцип индивидуализма в философии, этике, политике. Основные перемены в "культуре повседневности" (по Ф. Броделю). Проблемы взаимоотношений человека, общества и государства в концепциях деятелей Просвещения. Феномен энциклопедизма в интеллектуальной культуре. Романтизм как стиль мышления и свод многообразных культурных практик в странах Европы (по А.В. Михайлову). Модернизация социально-экономической, социально-политической и интеллектуальной жизни в XIX веке. Влияние позитивистского мировоззрения на культуру XIX века. Рождение "массовой культуры", мифологизация культуры (по Ж. Бодрийяру). Роль политических процессов и массовых общественных движений в формировании новых культурных форм и практик в середине и второй половине XX века. Феномен модернизма в культуре XX века. Понятие о постмодернизме, его месте в истории культуры Новейшего времени (различные подходы

и концепции). Соотношение и взаимозависимость глобальной, региональных и локальных культур. Воздействие новых информационных технологий на формирование глобальной информационной среды (по М. Кастельсу). Медиатизация общественной жизни (по Л. Мановичу) и ее роль в трансформации социокультурных коммуникаций в XXI веке.

ТЕМА 6. Культура России в контексте мировой культуры.

Идея мировой культуры и локальных культур. История обсуждения проблем специфики русской культуры “западниками” и “славянофилами”, русскими писателями, историками и философами (взгляды П.Я.Чаадаева, А.С.Хомякова, К.Леонтьева, А.И.Герцена, Ф.М.Достоевского, М.Волошина, Н.А.Бердяева и др.). Различные интерпретации и оценки значения принятия православия для истории культуры Киевской Руси, роли “византийских начал” и “татаро-монгольского ига” в формировании особенностей культуры Московского царства, значения культурных реформ Петра I, дооктябрьского и советского периода истории культуры России. Анализ историософской схемы В.С.Соловьева: место России между Востоком и Западом, медиативная роль ее культуры в становлении гармонического “всеединства”. Критика идеи монистического единства мировой культуры, “европеизма” и глобализма деятелями культуры русского зарубежья. Концепции русской национальной самобытности у ранних “евразийцев”, их отношение к культуре советской России.

Особенности культуры постсоветского периода. Русская культура в концепциях зарубежной русистики. Культура России на рубеже XXI века: выбор культурных альтернатив.

Модуль 3. История искусства.

Тема 1. Первобытное искусство

Миф, ритуал и магия – сквозные реальности первобытной культуры. Первобытное представление о пространстве и времени. Главные образы первобытной культуры. Теории о происхождении искусства. Интерпретация первобытного искусства. Синкретический характер первобытного искусства, художественного творчества. Искусство и другие виды человеческой деятельности на этом этапе. Основные этапы развития первобытного искусства — Палеолит, мезолит, неолит, бронза, раннее железо. Образ человека и зверя в искусстве первобытности. Мифологический период в истории культуры. Теории мифа. Роль мифологии в развитии искусства Древности.

Тема 2. Искусство Древнего Востока

Древний Египет. Фараон – царь-бог. Пирамида – главный символ Древнего Египта. Изображение рабов и животных. Реформы Эхнатона. Тема смерти в египетской скульптуре. «Книга мертвых». Шумеро-вавилонская культура. Кодекс Хаммурапи. Сокровища библиотеки в Ниневии. Сады Семирамиды и Вавилонская башня. Тема смерти и бессмертия в «Песне о Гильгамеше». Древняя Индия. Варны и кастовый строй. «Веды» – ядро древнеиндийской культуры. «Упанишады» Индуизм. Сансара, карма, нирвана. Буддизм и его влияние на культуру Юго-Восточной Азии, Тибета, Японии. Древний Китай. Конфуцианский идеал и канонизированные стереотипы поведения. Лао-цзы – основатель даосизма. Понятие Дао как великого пути.

Тема 3. Искусство Древней Греции

Раскопки Шлимана, Эванса. Периодизация эгейского искусства. Специфика культуры и искусства Кикладских островов, Трои, Крита, элладской Греции. Основные памятники архитектуры, живописи, прикладного искусства. Открытия 70-х гг. на Санторине. Освещение проблематики эгейского искусства в трудах советских ученых.

Искусство первой половины V в. до н. э. Храм на острове Эгины — типичный пример перехода от архаического стиля к новому. Пифагор Регийский и его школа. «Строгий» стиль в вазовой росписи. Новое в композиции, в трактовке образов. Значение монументальной живописи и творчества Полигнота для греческого искусства этого времени. Храм Зевса в Олимпии. Дальнейшее развитие фронтовых композиций. Отказ от условности архаического стиля.

Афины — «школа Эллады». Творчество Мирона. Ансамбль афинского Акрополя. Парфенон — совершенство его архитектуры. Роль Фидия в сложении стиля «высокой» классики. Поликлет и понятие канона. Архитектура IV в. до н. э. Комплекс памятников в Эпидавре. Мавзолей Галикарнасский. Пластика IV в. до н. э. Кефисодот и его «Эйрена с Плутосом». Пракситель. Лисипп — мастер, открывающий путь эллинизму. Развитие портрета как самостоятельного жанра. Достижения греческих живописцев Никия, Аполлеса, Филоксена. Связь живописцев с искусством V в. до н. э. и новые приемы, темы.

Периодизация: время раннего эллинизма (конец IV — середина III вв. до н. э.), среднего (середина III — середина II в. до н. э.), поздний эллинизм (середина II — I вв. до н. э.). Особенности зодчества: рост новых городов, использование правильной планировки, роль сооружений гражданского характера, создание перистильных дворов. Крупнейшие центры эллинистического искусства: Александрия, Пергам, Родос. Афины и новоаттическая школа. Расцвет глиптики и искусства мозаики. Завоевание Римом эллинистических центров. Воздействие греческого искусства на римское.

Тема 4. Искусство Древнего Рима

Ранняя римская культура. Связь ее с этрусским и греческой цивилизациями. Значение гражданских памятников: водопроводов, мостов, дорог. Римская скульптура. Культ предков и его роль в сложении римского портрета. Разнообразие художественных направлений в римском республиканском портрете. Исторический рельеф — ведущий вид древнеримского искусства. Римская живопись III—I вв. до н. э. и ее повествовательный характер. Памятники художественного ремесла: краснолаковая керамика, стеклянные изделия. Значение этого периода для римского искусства

Римский классицизм времени правления Августа. Превращение Рима «из глиняного в мраморный». Форум Августа. Его композиционное решение и идейное содержание. Особенности римского рельефа этого времени. Роль греческой мифологии в римском искусстве, памятники глиптики. Деятельность греческих мастеров в Риме. Школа Праксителя. Основные тенденции развития римского искусства при преемниках Августа. Искусство Рима второй половины I в. Дворец на Палатине, Колизей, Арка Тита — шедевры римского зодчества. Конструктивное и декоративное решение этих памятников. Римская пластика. Динамичность портретных образов. Рельеф. Тема побед, прославления императора, определяющая идейное содержание ведущих произведений римского искусства эпохи Флавиев. Помпеи, Геркуланум, Стабии. Их значение для изучения античного искусства. Архитектура жилого дома. Декоративная живопись и ее эволюция на протяжении II в. до н. э. — I в. н. э. Разнообразие жанров живописи этих городов. Произведения художественного ремесла.

Своеобразие римских памятников архитектуры этого периода: форум императора Траяна и Пантеон. Синтез архитектуры и скульптуры. Главные направления в развитии портретной пластики. Утверждение в официальных памятниках Рима «варваризирующего» стиля. Колонна Марка Аврелия и ее рельефы. Эволюция исторического рельефа, призванного возвеличить могущество римского государства и его правителей.

Распространение христианства и ранние памятники этого круга: катакомбы и их живопись, мозаики. Завершающие этапы развития античной архитектуры: термы Каракаллы, базилика Максенция, оборонительные сооружения Рима, арка Константина. Расцвет психологического римского портрета в III в. Отступление от античных традиции в

искусстве портрета IV в. и усиление «варваризирующего» направления в связи с общим кризисом античной цивилизации.

Тема 5. Искусство Средневековья и византийское искусство

Особенности периодизации искусства средних веков. Романский и готический стили в искусстве. Особенности средневекового художественного мышления. Функция и значение изображения в христианской культуре. Иконопочитание и иконоборчество. Античные истоки европейского средневекового искусства. Средневековые «ренессансы». Основные типы раннехристианской архитектуры. Структура и убранство раннехристианской базилики. Раннехристианские мозаики Равенны, Неаполя, Милана. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Каролингов и Оттонов. Романское искусство и содержание термина «романский». Романская архитектура, стилистические особенности. Готическое искусство, происхождение и содержание термина «готика». Периодизация готического искусства. Готический собор как визуальная система. Региональные особенности готической архитектуры в странах Европы. Типология готической живописи и книжной миниатюры.

Византийское искусство VI века. Расцвет византийского искусства при Юстиниане I. Светские и культовые сооружения Константинополя. Храм Святой Софии — купольная базилика нового типа. Храм Апостолов как пример развития крестово-купольной системы в Константинополе. Особенности архитектурных сооружений в Равенне. Развитие монументальной мозаики, специфика византийской мозаичной техники, ее отличие от античной. Мозаики церквей Сан Витале, Сант Аполлинаре Нуово. Декоративно-прикладное искусство Развитие книжной миниатюры.

Ранняя иконопись, формирование технических и художественных приемов станковой живописи в искусстве Византии (иконы «Святой Сергий», «Святой Вакх»). Утверждение в качестве ведущего крестово-купольного типа храма, выявление планировки и конструкции сооружения во внешних формах. Крестово-купольные церкви в Константинополе и на территории Греции Тенденции развития церковной архитектуры македонского периода: постепенное изменение пропорций, нарастание вертикализма Определяющая роль столичной живописи (мозаики храма святой Софии в Константинополе). Утверждение возвышенного идеального стиля в искусстве, строгая регламентация художественного творчества, господство столичных норм. Развитие иконописи. Распространение ювелирно тщательной манеры исполнения в книжной миниатюре, декоративной пластике, изделиях художественного ремесла.

Характеристика искусства Эпирского деспотата, Трапезундской и Никейской империи, славянских стран Балканского полуострова. Возрождение византийского искусства в палеологовский период (1261—1453). Новаторская передача пространства в искусстве живописи. Распространение исихазма и утверждение строгого плоскостного стиля письма в монументальной живописи и иконописи к середине XIV века. Утрата монументального размаха в искусстве Византии XV века. Влияние византийской художественной культуры на искусство соседних народов.

Тема 6. Зарубежное искусство эпохи Возрождения и Нового времени

Антропоцентризм возрожденческой модели мира. Возрожденческий гуманизм. Титаны Возрождения. Основные этапы развития культуры в эпоху Возрождения: проторенессанс, треченто, кватроченто, Венецианское возрождение. Особенности северного Возрождения. Реформация как духовное основание культуры Нового времени.

Творчество Джотто. Культура и искусство Флоренции в XV в. Творчество Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, Донателло и Мазаччо. Особенности раннеренессансной архитектуры. Основные жанры раннеренессансной скульптуры. Раннеренессансная живопись, ее основные школы (Флоренция, Падуя, Венеция, Феррара) и мастера (Пьеро делла Франческа, Андреа Мантенья, Антонелло да Мессина, Сандро Боттичелли,

Джованни Беллини). Высокое Возрождение и творчество Леонардо да Винчи. Творчество Рафаэля. Искусство Микеланджело в контексте позднего Возрождения Маньеризм в архитектуре и изобразительном искусстве.

Эпоха Просвещения. Основные направления в искусстве XVIII в.: рококо, реализм, классицизм. Историография западноевропейского искусства XVIII в.

Художественные течения в искусстве Франции. Творчество Антуана Ватто. Сочетание реалистических и идеализирующих тенденций. Ф. Буше — крупнейший представитель французского рококо. Мифологические сюжеты, пейзажи и декоративные панно. Ж.Б.С. Шарден — главный представитель реалистического направления. Бытовой жанр в творчестве Шардена. Зарождение сентиментализма во французской живописи. Ж.Б. Грез. Пейзажи Ж. Верне и Г. Робера. Творчество Ж.Л. Давида в канун революции. «Клятва Горациев».

Основные предпосылки и тенденции развития английского искусства в XVIII в. Уильям Хогарт как первый реалистический художник в Англии. Гравюры. Серийность произведений. Трактат «Анализ красоты» Связь творчества Хогарта с английской карикатурой. Эволюция английского портрета в XVIII в. Д. Рейнольдс — репрезентативные и камерные портреты. Рейнольдс и английская Академия художеств. «Речи» Рейнольдса. Т. Гейнсборо. Черты сентиментализма в портретах. Особенности живописного стиля. Роль пейзажей Гейнсборо в формировании национальной пейзажной школы. У. Блейк. Значение произведений Блейка в истории европейской гравюры.

Искусство в Италии конца XVII — XVIII вв. Господство барочного направления в искусстве. Неаполитанская живопись. Традиции итальянского сеиченто в творчестве Маньяско. Образный строй картин. Монастырский цикл. Пейзажи. Венецианская республика в XVIII в. Мастера бытового жанра: Пьяцетта, Лонги. Народные образы в картинах Чарутти. Значение городского пейзажа в венецианском искусстве. Архитектурные пейзажи Паннини. «Ведуты» Каналетто, Гварди, Живописные достижения Гварди. Монументально-декоративная живопись в Венеции. Творчество Д. Тьеполо. Циклы росписей в итальянских, немецких и испанских дворцах. Сочетание барочных и декоративных черт. Итальянский портрет XVIII в.

Немецкое искусство в XVIII в. Влияние итальянской и французской культуры на развитие немецкого искусства. Монументально-декоративные росписи в духе барокко и рококо. Поворот к классицизму в середине XVIII в. Теоретик классицизма И.И. Винкельман. Отличительные особенности немецкого классицизма.

Значение западноевропейского искусства XVIII в. в развитии мировой культуры.

Тема 7. Зарубежное искусство XIX- XX века

Особенности национальных культур в XIX в. Романтизм в художественной культуре. Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.-К. Давид, У.Тернер. Барбизонская школа. Стиль бидермайер. Формирование реализма. Феномен импрессионизма. Э.Мане, К.Моне, Г.Курбе и их роль в развитии европейской живописи. Главные представители художественных стилей.

Художественные группировки конца XIX - начала XX века во Франции. «Дикие». Их живописная система. Анри Матисс — представитель фовизма. Станковые и монументальные работы. Иллюстрации. Пейзаж в творчестве фовистов. Альберт Марке. Творчество Дерена, Вламинка. «Кубизм» — первое формалистическое направление в зарубежном искусстве. Теория и практика кубизма. Ж.Брак. Пабло Пикассо. Голубой и розовый периоды. Кубистический период. Творчество Анри Руссо и развитие примитивизма. Развитие скульптуры во Франции. А. Бурдель. «Стреляющий Теракт», «Памятник Альвеару», портреты. Школа Бурделя. А. Майоль.

Художественная жизнь Германии начала XX века. Сецессионы в Берлине и Мюнхене. Группа «Мост» и ее представители: Э. Кирхнер, К. Шмидт-Ротлуф, Э. Геккель, Э. Нольде и другие. Группа «Синий всадник». Роль теории и практики В. Кандинского, Ф. Марк. Характер

и особенности немецкого экспрессионизма. Тяготение к абстракции. Творчество О. Кокошки, П. Клее. Немецкая скульптура первой трети XX века. Достижения Э. Барлаха.

Художественная жизнь Италии. Теория и практика «футуризма». Футуристические манифесты. Балла, Боччони, Северини, Карра. Образование в годы первой мировой войны группы «Метафизическая живопись». Д. Де Кирико.

Западноевропейская живопись и скульптура 1920–1930-х гг. «Неопластицизм» П. Мондриана. Группа «Дада» и зарождение сюрреализма. Критики теории сюрреализма. М. Дюшан, И. Танги, Х. Миро, А. Массон и другие. Роль Сальвадора Дали в развитии сюрреализма 1930-х гг. Эволюция экспрессионизма в Германии. Состояние итальянского искусства в период фашистской диктатуры. Укрепление позиций абстракционизма. Господствующее положение модернизма в европейском искусстве. Творчество Пабло Пикассо в 1920–1930-е гг. Полотно «Герника» и картины второй половины 1930-х гг. Творчество Ф. Леже, М. Громер.

Влияние Второй мировой войны на формирование новых направлений в зарубежном искусстве. «Неореализм» в Италии и Франции. Связь художников с движением Сопротивления. Художники — неореалисты: Гуттузо, Мукки, Пиццинато, Пурификато, Леви. Эволюция неореализма. Гуманизм и художественное совершенство скульптур Д. Манцу. Прогрессивные итальянские графики. «Неореализм» во Франции. Фужерон, Таслицкий, Мило и др. Значение творчества Пикассо для развития прогрессивного искусства во Франции.

Модернизм в художественной культуре в послевоенные десятилетия. «Вторая волна» сюрреализма. Американские сюрреалисты. Сюрреализм и абстракционизм в современной скульптуре. А. Лоранс, Г. Мур, Кальдер и др. Распространение абстракционизма в США и западноевропейских странах. Д. Поллок. Оптическое искусство. В. Вазарелли. Кинетическое искусство Ж. Тенгели. Поп-арт и его распространение из США в Европу. Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн, Чемберлен и др. Э. Уорхолл. Новейшие течения модернизма: актуальное искусство, миниискусство, гиперреализм и т. д.

Тема 8. Искусство Древней Руси и русского искусства раннего Нового времени

Периодизация средневекового русского искусства. Древнее искусство: скифы, античные города Причерноморья, древние славяне. Искусство Киевской Руси X–XI вв. Взаимоотношения искусства Киевской Руси с Византийским искусством. Восприятие от Византии основных форм и типов архитектуры и живописи. Приспособление их к местным традициям. Синтез архитектуры и живописи. Десятинная церковь. Церковь Софии Киевской, Церковь Софии Новгородской. Мозаика Софии Киевской и Михайловского монастыря.

Дохристианская скульптура и византийская церковь. Памятники скульптуры Киева и Чернигова XI–XII вв. Перегородчатая эмаль, литье, керамика. Организация ремесленного (художественного) производства Киевской Руси. Искусство периода феодальной раздробленности в XII–XIII вв. Распад Киевского государства, ослабление единства Руси. Искусство Черниговской земли. Проблема взаимоотношений черниговского и киевского зодчества. Церковь Параскевы Пятницы. Декоративная скульптура Черниговских храмов. Искусство Новгорода и его особенности. Новый характер церковной архитектуры. Ее эволюция. Собор Антониева монастыря. Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Спаса на Нередице. Вопрос о происхождении новгородской архитектуры. Живопись Новгорода. Фрески церкви Спаса на Нередице. Новгородские пригороды (Псков, Ладога, Рюсс) и их искусство. Искусство Полоцкой и Смоленской областей. Полоцкая архитектура XII в. Церковь Благовещения в Витебске. Церковь Спаса в Полоцке. Смоленская архитектура XII в. Церковь Бориса и Глеба, церковь Спаса, церковь Петра и Павла, церковь Михаила в Свирской слободе. Особенности строительной техники полоцкого и смоленского зодчества. Искусство

Владими́ро-Сузда́льского княжества. Киевская художественная традиция во Влади́миро-Сузда́льском зодчестве XII в. Сложение своеобразного типа храма. Церковь Покрова на Нерли. Дмитриевский собор во Владимире. Боголюбовский замок и дворцовый комплекс. Успенский собор во Владимире. Декоративная скульптура Влади́миро-Сузда́льских храмов XII в. И теория о ее происхождении. Рельефы Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Фрески и иконы Влади́миро-Сузда́льского княжества. Монголо-татарское нашествие. Искусство периода феодальной раздробленности и начала объединения русских земель (XIII — первая половина XV в.). Искусство Новгорода XIV–XV вв. Своеобразие социальных условий развития Новгородской художественной культуры. Развитие типа Новгородского храма. Декоративные элементы. Церкви — на Волотовом поле, Федора Стратилата, Спаса Преображения. Гражданское зодчество. Фресковая живопись XIV в. Феофан Грек (фрески Спаса Преображенья). Фрески церкви Федора Стратилата и церкви на Волотовом поле. Кризис монументального искусства в XV в. И расцвет станковизма. Бытовая струя в новгородской и псковской живописи. Новгородская икона XIV–XV вв. Ее своеобразие. Воплощение в ней народных представлений. «Молящиеся новгородцы». «Битва Суздальцев с Новгородцами». «Чудо Георгия о Змие».

Искусство Великокняжеской Москвы и Твери в XIV–XV вв. Звенигородский собор «на городке». Архитектурные памятники Коломны. Творчество Андрея Рублева. Звенигородский чин. Даниил Черный. Росписи Владимирского Успенского собора. «Троица». Сложение общерусского стиля. Московский кремль. Итальянские зодчие в московском государстве. Аристотель Фиорованти. Алевиз, Селари и др. Грановитая палата. Успенский собор. Архангельский собор. Колокольня Ивана Великого. Шатровый храм в архитектуре XVI века. Церковь Вознесения в Коломенском. Собор Василия Блаженного. Живопись Дионисия. Фрески церкви Ферапонтова монастыря. Икона XVI века. Строгановская школа в иконописи.

Русское искусство XVII века. Сокращение храмового строительства в Москве и рост его в других городах. Гражданское зодчество. Черты декоративизма в архитектуре. Дворец в Коломенском. Крутицкий терем. Церковь Рождества в Путинках. Церковь Николы в Хамовниках. Купеческая архитектура Ярославля. Архитектура последней четверти XVII века: церковь в Филях, палаты Голицына. Проблема «русского барокко». Деревянная архитектура XVII–XVIII веков. Симон Ушаков и его школа. Фрески Ярославля и Костромы. Парсуна. Роль древнерусского искусства XI–XVII вв. в развитии отечественной и мировой художественной культуры.

Расцвет русской культуры в XVIII в. Строительство Петербурга-новой столицы Российской империи. «Елизаветинское барокко». Просветительство. Боровиковский, Рокотов, Левицкий.

Тема 9. История русского искусства XIX – начала XX века.

Периодизация русского искусства XIX века. Схематическая характеристика периодов. Императорская Академия художеств и ее роль в истории русского искусства XIX века. Институт заграничного пенсионерства, его цели и характер.

Классицизм первой трети XIX века: установка, особенности, приоритеты. Скульптура классицизма: монументальная, монументально-декоративная, станковая. Скульптура Главного Адмиралтейства, ее партитура, творцы (в том числе, А.Д. Захаров, Ф.Ф. Щедрин, И.И. Терещенев), характер синтеза скульптуры с архитектурой. Скульптура классицизма. И.П. Мартос. Памятник Минину и Пожарскому. П.П. Соколов и его творчество.

Поколение скульпторов рубежа XVIII–XIX веков: С.С. Пименов, В.И. Демут-Малиновский, граф Ф.П. Толстой. Устойчивость скульптурной художественной традиции классицизма. М.Г. Крылов, С.И. Гальберг, Б.И. Орловский и эволюция классицизма в русской скульптуре. Историческая живопись первой трети XIX века. Живопись А.И. Иванова, В.К. Шебуева, А.Е. Егорова и др. Репертуар живописца начала века,

приоритеты живописи, терминология, элементы теории. О.А. Кипренский и русский портрет первой трети XIX века. Проблема русского романтизма. Черты искусства романтической эпохи. В.А. Тропинин и московская портретная школа. Творчество С.Ф. Щедрина в контексте русского пейзажа первой трети XIX века. А.Г. Венецианов — и его роль в становлении реализма, формирование национального мироощущения, развитие жанровой живописи. А.А. Иванов и «Явление Мессии». Библейские эскизы. А.А. Иванов и К.П. Брюллов.

Критический реализм в русском искусстве середины XIX века. П.А. Федотов, «Сватовство майора» — художественная формула эпохи. Позднее творчество П.А. Федотова. Графика середины века: характеристика, художники, сравнение с графикой первой трети XIX века. Жанристы 50–60-х годов XIX века. Русская художественная критика середины века о возможных путях развития русского искусства. В.Г. Перов и его значение для искусства 50–60-х годов. Искусство последней трети XIX века. История «Санкт-Петербургской артели художников», значение объединения для русского искусства. Две линии его развития в последнюю треть XIX в. Создание Товарищества передвижных художественных выставок. Творчество И.Н. Крамского. Н.Н. Ге и проблема «живой формы». Пейзаж передвижников. Публицистический характер батальной живописи В.В. Верещагина. Историческая живопись последней трети XIX века. Творчество И.Е. Репина. Живопись В.И. Сурикова. Скульптура последней трети XIX века. Академисты. М.М. Антокольский. М.О. Микешин.

Неоромантическое движение в художественной культуре конца XIX века. Исаак Левитан. Виктор Васнецов. Михаил Нестеров. Формирование символизма. Поиски «большого стиля». Модерн. Творчество В.А. Серова. Искусство М.А. Врубеля. «Мир искусства». Главные мастера (А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст). Живопись. Графика. Обновление книжного иллюстрирования. Выставочная деятельность. Объединение с московскими художниками в «Союз русских художников». Скульптура конца XIX века. Реформы Паоло Трубецкого, их роль в обновлении языка русской скульптуры конца XIX века. А.С. Голубкина. Н.А. Андреев. А.Т. Матвеев. С.Т. Коненков. Стилиевые особенности их творчества. Характер искусства мастеров круга «Союза русских художников». «Голубая роза» и финал русского символизма. Новый «Мир искусства» и «Союз молодежи». «Бубновый валет» (круг художников, формальные задачи, традиции, эволюция). Русский авангард. М. Ларионов и Н. Гончарова. В.В. Кандинский. П.Н. Филонов. М.З. Шагал. К. Малевич. В.Е. Татлин. Скульпторы 1900–1910-х годов.

Тема 10. Искусство в России в XX – начале XXI в.

Проблемы трансформации художественной жизни России между Февралем и Октябрем 1917 г. Начало советского художественного строительства. Послеоктябрьский «футуризм». Искусство эпохи «военного коммунизма». Художественная политика. Художественное просвещение и борьба с «графической безграмотностью». Монументальная скульптура. Судьба традиционной живописи. Полиграфический политический плакат. «Окна РОСТА». Реформа художественной школы. Концепции «производственного искусства». Влияние идей Октябрьской революции на русское искусство. Группировки 1920-х годов. Антитеза АХР — ОСТ. Апрельское 1932 г. постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций». Судьба искусства авангарда в Советской России. Первый съезд советских писателей (1934 г.) и рождение формулы метода «социалистического реализма». А.А. Жданов и М. Горький. Искусство сталинской эпохи (1930-е — 1950-е годы). Типовая живопись тоталитарного искусства и ее достижения. 1930-е годы: Б.В. Иогансон, С.В. Герасимов, А.А. Пластов, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, П.П. Кончаловский, М.В. Нестеров, П.Д. Корин.

Скульптура 1930-х годов. Монументальная скульптура. «Рабочий и колхозница» В.И. Мухиной. И.Д. Шадр. М.Г. Манизер. С.Д. Меркуров. Н.В. Томский. Скульптурный портрет. С.Д. Лебедева. Графика 1930-х гг. В.А. Фаворский. Е.А. Кибрик. Кукрыниксы. Русское искусство в годы Великой Отечественной войны. Плакат. «Окна ТАСС». Станковая графика (Л.В. Сойфертис, А.Ф. Пахомов). Живописные произведения на военную тему, созданные в годы войны (А.А. Дейнека, А.А. Пластов, С.В. Герасимов, К.Ф. Юон). Скульптурный портрет. Искусство послевоенных лет. Историческая, историко-революционная живопись. А.А. Пластов и В.Н. Костецкий — предвестники «сурового стиля». Графика. Публицистический характер графических серий Б.И. Пророкова. Скульптура. Памятники героям войны. Монумент Юрия Долгорукова (С.М. Орлов). Памятник А.С. Пушкину в Ленинграде (М.К. Аникушин). Памятник П.И. Чайковскому (В.И. Мухина).

«Оттепель» в искусстве. Новые стилеобразующие факторы. «Современное» художественное зрение. «Суровый стиль»: архетипы повседневного, как положительные начала. Художники «сурового стиля» (А.В. Васнецов, П.Ф. Никонов, Г.М. Коржев, Н.И. Андронов и др.). Неофициальное искусство: начало (1950-е годы). 1) «Лианозовцы» (Кропивницкие, Г. Сапгир, О. Рабин, Ю. Васильев, Л. Мастеркова, В. Немухин). 2) Таруса (Штейнберги, Б. Свешников, Дм. Плавинский и др.). 3) Группа Ю. Соостера и Ю. Соболева. 4) Студия Э.М. Белютина. Причины, способствовавшие формированию модернистской стилистики американского и европейского типа. Выставка «30 лет МОСХа» (1962 г., декабрь). Разгром неофициального искусства и левого крыла МОСХа. Появление андеграуда. Подпольные выставки (Апарт). Группа «Движение» Льва Нусберга (1962 г.). Кинетизм. Опарт.

Искусство 1970-х – 1980-х гг. Эпоха «романтической метафоры» в официальном искусстве (братья Смолины, М.А. Савицкий, Т. Назаренко). В.Е. Попков, Д.Д. Жилинский. Андеграуд в начале 1970-х годов. «Бульдозерная выставка» — пик конфронтации искусства и власти в России. «Измайловская выставка» («II осенний осмотр картин на открытом воздухе») и поиски компромисса. Постепенная ассимиляция диссидентского модернизма официальной художественной системой. Вовлечение альтернативной культуры в официальные художественные организации. Концептуальное искусство в России (группы «Сретенский бульвар», «Коллективные действия», «Гнездо») и его влияние на возникновение соц-арта. Соц-арт (Э. Булатов, В. Комар, А. Меламид, Г. Брускин и др.) — карнавальная и ироническая модификация соцреализма. Фотореализм и другие явления современного русского искусства.

Проблемы современного искусства России. Современные тенденции художественного развития России. Соотношение традиций и новаторства в искусстве. Музеи, галереи.

Вопросы для поступающих в аспирантуру

Модуль 1. Теория культуры и искусства.

1. Основные подходы и направления изучения культуры и искусства в XIX-начале XX века.
2. Понятие «культура» в европейской интеллектуальной истории XIX в.
3. «Культура» и «цивилизация» как ключевые понятия
4. Понятие «русская культура», проблемы периодизации истории «русской культуры».
5. Проблема взаимоотношений культур России и Запада: подходы и интерпретации.
6. Общество как понятие теории и истории культуры

7. Пространство и время как категории культуры
8. Понятия картина мира, ментальность
9. Исторический подход к изучению культуры.
10. Структурный и структурно-функциональный подход к исследованию культуры.
11. Семиотический подход к изучению и описанию культуры.
12. Социокультурные исследования и психоанализ: место фрейдизма и неопрейдизма в теории культуры.
13. Подходы к изучению культуры в философской герменевтике.
14. Подходы к изучению культуры в “философии жизни”.
15. Постструктурализм и постмодернизм в исследованиях культуры,
16. Язык и культура. Теории языка и культуры
17. Иконология как метод изучения истории культуры, искусства: основоположники и пути развития
18. Роль познавательных поворотов XX – начала XXI века в обновлении подходов к исследованию культуры, искусства
19. Миф. Теории мифа и мифологического сознания.
20. Религия и религиозная культура: базовые понятия
21. Теории художественной культуры, языки описания и ключевые понятия
22. Концепции культуры как игры.
23. Искусство в культуре постмодернизма: роль иронии, игрового начала, цитации.
24. Основные подходы и принципы типологии культур.
25. Проблема генезиса культуры: основные теоретические подходы и методы изучения.
26. Интерпретация ранних форм религиозной культуры в культурологии.
27. Возникновение христианства и его роль в истории мировой культуры.
28. Культура межконфессионального диалога в начале XXI века: основные проблемы и подходы.
29. «Миф» и «логос» в античной культуре: история изучения и интерпретации понятий.
30. Варварская и христианская картина мира средневековой Европы в культурно-исторических концепциях XX – начала XXI века.
31. Особенности культуры и искусства эпохи Возрождения: основные подходы к изучению.
32. Особенности культуры и искусства Нового времени: основные подходы к изучению.
33. Особенности культуры и искусства XX века: основные подходы к изучению.
34. Массовая культура: современные подходы к изучению.
35. Медиакультура: современные подходы к изучению.
36. Визуальная культура в XX-XXI веке: подходы к изучению.
37. Цифровая культура: подходы к изучению.
38. Исследования памяти в истории культуры и современности.
39. Исследования наций и национализм в истории и современности.
40. Роль современной информационной среды в становлении новых форм и видов культуры и искусства.

Модуль 2. История культуры: подходы к изучению.

1. Теории генезиса культуры
2. Античная культура: теории и понятия
3. Культурно-исторические теории эпохи Просвещения.
4. Философия языка и культуры XIX века: В.Гумбольдт и В. Дильтей
5. Философия культуры Фр. Ницше.

6. Философия культуры О.Шпенглера.
7. Философия искусства и культуры Ортеги-и-Гассета
8. Психоаналитическая философия культуры: З.Фрейд.
9. Понятия архетипов и символов художественной культуры в концепции К.-Г. Юнга и в современной теории культуры.
10. Философия символических форм Э. Кассирера.
11. Герменевтика и философия культуры Г.-Г.Гадамера.
12. Проблема культуры в структурализме К. Леви-Стросса.
13. Философия культуры М.Фуко.
14. Философия творчества и культуры Н.Бердяева.
15. Философия культуры и культа П.А.Флоренского.
16. «Афины и Иерусалим»: Философия культуры Л.Шестова.
17. Философия культуры М.М.Бахтина.
18. Философия культуры А.Ф.Лосева.
19. Теоретико-культурологическое наследие Ю.М. Лотмана и Тартуско-московская школа.
20. Школа диалога культур (В.С.Библер, Л.М.Баткин, А.В.Ахутин).
21. Исследования культуры Э.Кассирера.
22. Вальтер Беньямин как теоретик и исследователь культуры.
23. Концепция первобытного мышления Л.Леви-Брюля.
24. Культурологическая концепция Й.Хейзинги.
25. Возникновение и ранняя история школы «Анналов» (Л.Февр и М.Блок)
26. Культурно-историческая психология (Л.С.Выготский и А.Р.Лурия).
27. Критика культуры теоретиками Франкфуртской школы.
28. Структурализм К.Леви-Стросса.
29. Семиология Р. Барта.
30. Концепция культуры К. Гирца.
31. Подходы У. Эко к изучению культуры.
32. Практики «археологии» и «генеалогии» знания М.Фуко.
33. «Состояние постмодерна» в трудах Ж.-Ф.Лиотара.
34. Подходы Ж. Бодрийяра к изучению культуры XX века.
35. Ю.Хабермас как исследователь современной культуры.
36. Концепции медиа культуры в трудах Л. Мановича.
37. Концепты акторно-сетевой теории в трудах Б. Латура и Дж. Ло.
38. Пространственные исследования культуры (А. Лефевр, С. Лоу).
39. Постколониальные исследования культуры (Э.В.Саид, Х. Баба, С. Бенхабиб)
40. Перформативность в художественной культуре XX-XXI века (Э. Фишер-Лихте, Р. Шехнер).

Модуль 3. История искусства.

1. Искусство Древней Греции эпохи классики.
2. Искусство в Древнем Риме.
3. Живопись и скульптура Флоренции эпохи Кватроченто
4. Венецианская живопись XVI века. Тициан, Веронезе, Тинторетто.
5. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан и принципы живописи Высокого и позднего Возрождения.
6. Своеобразие северного Ренессанса в XVI веке (Германия, Нидерланды)
7. Творчество Караваджо и мастеров болонской Академии (теория и практика).
8. Особенности стиля барокко в скульптуре и живописи Италии.
9. Творчество Питера Пауля Рубенса и своеобразие стиля барокко во фламандской живописи XVII века.

10. Творчество Никола Пуссена и Клода Лоррена и проблема классицизма в живописи Франции XVII века.
11. Творчество Рембрандта (живопись и графика).
12. Веласкес и испанская школа живописи XVII века (Эль Греко, Рибера, Сурбаран).
13. Французская живопись XVIII века. Основные направления, мастера и жанры
14. Искусство романтизма и реализма во французской живописи XIX века.
15. Импрессионизм и неоимпрессионизм – живописные концепции, ведущие мастера.
16. Постимпрессионизм – живописные концепции, ведущие мастера.
17. Искусство раннего авангарда в Западной Европе (от фовизма до футуризма) – эстетические принципы, живописные концепции, мастера.
18. Метафизическая школа и сюрреализм – творческий метод, направления, мастера.
19. Теория и практика абстракционизма.
20. Поп-арт – концепция искусства, новые виды творчества, школы и мастера.
21. Иконы, мозаики и фрески домонгольской Руси.
22. Росписи и иконы Феофана Грека
23. Творчество Андрея Рублева
24. Дионисий и русская иконопись XVI века.
25. Романтизм в русском портрете и пейзаже первой трети XIX в.
26. Развитие критического реализма в русской и европейской живописи XIX в.
27. Пейзаж в русской и европейской живописи второй половины XIX в.
28. Жанровое развитие живописи и скульптуры в творчестве художников - передвижников
29. Портрет в русской живописи и скульптуре второй половины XIX в.
30. Символизм и модерн в русском искусстве конца XIX – начале XX в.
31. Художественные направления в искусстве русского авангарда 1910-х гг.
32. Импрессионистические поиски в русской живописи к. XIX- XX вв.
33. Абстракционизм в живописи В. Кандинского и К. Малевича
34. Искусство сталинской эпохи. Социалистический реализм.
35. Неофициальное искусство в СССР. 1950-1980-х гг.
36. Экранная культура в XX-XXI веке.
37. Искусство фотографии в истории и современности.
38. Цифровое искусство в XXI веке.
39. Перформативность в искусстве XX-XXI века.
40. Феномен интермедиальности в искусстве XX-XXI века.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Источники

- Адорно Т.* Исследование авторитарной личности. М., Серебряные нити. 2001. 416 с.
- Андерсон, Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. П. Баньковской. М.: Кучково поле, 2016. 416 с.
- Анкерсмит Ф.* Возвышенный исторический опыт. М., 2007. С. 207-268, 365-503.
- Античные мыслители об искусстве. М., 1937.
- Античные поэты об искусстве. М., 1938.
- Ассман Я.* Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Пер. с нем. М. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004. 368 с.
- Ассман, А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Бориса Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 328 с.

- Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 615 с.
- Барт Р.* Мифологии. М., 1997. 314 с.
- Барт Р.* Введение в структурный анализ повествовательных текстов. // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 196-238.
- Бауман З.* Текущая современность. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. 240 с.
- Бахтин М.М.* К методологии гуманитарных наук. // *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 361-373.
- Бахтин М.М.* Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук. СПб., Изд-во «Азбука». 2000. 334 с.
- Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. – М.: Худож. Лит., 1990. С. 3 – 36; 128 – 175; 220 – 256; 435 – 480.
- Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избр. Эссе. Пер. с нем. / Предисл., сост. и примеч. Ромашко С.А. М.: Медиум, 1996. 240 с.
- Бенхабиб С.* Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. Пер. с англ. М., Логос. 2003. 290 с.
- Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. – 322 с.
- Бердяев Н.А.* Новое средневековье: Размышления о судьбе России и Европы. М., 1991. 83 с
- Белый А.* Символизм как миропонимание. М., 1994.
- Бодрийяр Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры. М., Изд-во «Республика». 2006. 269 с.
- Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., Добросвет, 2006.
- Бродель Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм. В 3-х тт. М., 1987. Т.1. 622 с.
- Бурдель Э. А.* Искусство скульптуры. М., 1968
- Бурхардт Я.* Культура Возрождения в Италии: Опыт исследования. Пер. с нем. М., Юрист, 1996. – 591 с.
- Бубер М.* Я и Ты. М., 1996. Гл. 1.
- Вельфлин Г.* Классическое искусство: Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997.
- Вельфлин Г.* Основные понятия истории искусств: Проблема стиля в новом искусстве. М., 2002.
- Винкельман И.И.* История древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
- Гадамер Х. Г.* Истина и метод. М., 1988. 510 с.
- Гердер И.* Идеи к философии истории человечества. М., 1977. 742 с.
- Гинзбург К.* Мифы-эмблемы-приметы: Морфология истории. М., 2004. 348 с.
- Гириц К.* Интерпретация культур. М., Росспэн. 2004. 560 с.
- Дали С.* Дневник одного гения. М., 1991
- Данилевский Н.Я.* Россия и Европа. СПб., 1995.
- Дебор Ги.* Общество спектакля. М., 2000.
- Дейк Т.А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. 310 с.
- Деррида Ж.* О грамматологии. М., 2000. 511 с..
- Деррида Ж.* Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 407-426.
- Дильтей В.* Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. XX век. Антология. М., 1996. С. 213-255.
- Зиммель Г.* Понятие и трагедия культуры // Избранное. Т I. Философия культуры. М., 1996. С. 445-474.
- Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства. В 2 т. М. : Гилея, 2001. Т. 1 : 1901-1914. 2001. 390 с., Т. 2 : 1918-1938. 2001. 342 с.
- Кант И.* Ответ на вопрос о том, что такое Просвещение // Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т.1. М., Камі, 1994, С. 127-147.

- Кассирер Э.* Избранное. Опыт о человеке. М., Гардарика, 1998. С. 440 – 724.
- Кастельс М.* Галактика Интернет. Екатеринбург, 2004
- Кастельс М.* Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
- Коул М., Скрибнер С.* Культура и мышление. М., 1977.
- Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977. 300 с.
- Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.
- Леви - Строс К.* Структурная антропология. М., 2001. 514 с.
- Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. СПб., Алетейя, 1998. 160 с.
- Ле Гофф Ж.* Цивилизация средневекового Запада. М. 1992.
- Лефевр А.* Производство пространства / Пер. с фр. М.: Streike Press, 2015. 432 с.
- Лосев А.Ф.* Знак. Символ. Миф. М., 1982.
- Лотман Ю.М.* Культура и взрыв. М., 1983. М., 1983. 164 с.
- Лотман Ю. М.* Статьи по семиотике и типологии культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т.1. Таллинн, 1992. 479 с.
- Лотман Ю.М.* Успенский Б.А. Миф - имя - культура. Тарту, 1973.
- Лоу С.* Пространственное воплощение культуры: этнография пространства и места / Пер. с англ. Н. Проценко. М.: НЛЮ, 2024. 398 с.
- Луман Н.* Медиа коммуникация. М., 2005
- Маклюэн М.* Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003
- Малиновский Б.* Научная теория культуры . М., 1999. 206 с.
- Малиновский Б.* Избранное: динамика культуры. М., 2004. С. 7 - 208.
- Манович Л.* Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем. 2018. 400 с.
- Манович Л.* Теории софт-культуры. Нижний Новгород: Красная ласточка. 2018. 208 с.
- Массовая культура: современные западные исследования / Пер. с англ. Отв.ред. и предисл. В.В. Зверевой. Послесл. В.А. Подороги. М., 2003.*
- Мастера искусства об искусстве: в 5 т. Т. 5. М., 1969.*
- Моль А.* Социодинамика культуры. 2-е изд. М.: КомКнига, 2005. 416 с.
- Моль А.* Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966. 264 с.
- Ницше Ф.* Рождение трагедии из духа музыки. М., 2001. С. 47-215.
- Ницше Ф.* К генеалогии морали. // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.2. С. 407-524.
- Ницше Ф.* Европейский нигилизм // Избранные произведения в трех томах. М. 1994. Т. 1.
- Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. С. 218-259.
- Риккерт Г.* Науки о природе и науки о культуре. М., 1998. С. 413 с.
- Рикер П.* Конфликт интерпретаций: Очерк о герменевтике. М., Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2002. 622 с..
- Саид Э.* Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., «Русский Мир». 2006. 637 с.
- Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. 655 с.
- Смит Э. Д.* Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма / Пер. с англ. А. В. Смирнова, Ю. М. Филиппова, Э. С. Загашвили и др. М.: Практикс, 2004. 464 с.
- Сорокин П.А.* Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1992. 542 с..
- Структурализм: «за» и «против». М., 1975. 256 с.*
- Тайлор Э.Б.* Первобытная культура. Пер. с англ. М.: Политиздат, 1989. С. 16 – 93.
- Тэрнер В.* Символ и ритуал. Пер. с англ. М.: Наука, 1983. С. 36 – 72.
- Теория метафоры. Сборник текстов / сост. Н.Д. Арутюнова. М., 1990. 257 с.*
- Успенский Б.А.* Этюды о русской истории. СПб, 2002. С. 9-88.
- Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. 629 с.
- Фишер-Лихте Э.* Эстетика перформативности / Пер. с нем. Н. Кандинской, под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: Международное театральное агентство «Play&Play», Изд-во «Канон+». 2015. 376 с.
- Флоренский П.* Мысль и язык // Флоренский П. Сочинения. Т.2. М. 1990.

- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1993. 384 с.
- Фуко М. Археология знания. СПб, 2004, 380 с.
- Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990. С. 382-424.
- Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Избранное. М., 1995. С. 34-102.
- Фромм Э. Иметь или быть. М., 1990. 331 с.
- Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 9-39, 60-92, 196-240.
- Хейзинга Й. Задача истории культуры // Об исторических жизненных идеалах и другие лекции. Лондон, 1992. 90 с.
- Хогарт У. Анализ красоты. М., 1987.
- Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения: Философские фрагменты. М.; СПб., 1997. 360 с.
- Шестов Л. Афины и Иерусалим / Сочинения. Т.1. М. 1993.
- Шехнер Р., Теория перформанса. М. 2020. 486 с.
- Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. 1993. 667 с.; Т.2. 1998. 604 с.
- Щюц А. Структуры повседневного мышления // Социологические исследования. 1986. №1.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998. 512 с.
- Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., М., 2005. 502 с.
- Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994. Гл. 1,3.
- Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1992. 365 с.
- Якобсон Р. Язык и бессознательное. М., 1996. 245 с.

Учебная литература

- Аленов М.М. История русского искусства. Книга 2. Русское искусство XVIII – начала XX века. М.: Трилистник, 2000. 320 с
- Аленов М.М., Евангулова О.С., Плугин В.А. История русского и советского искусства. Учебное пособие. М.: Высшая школа. 1989. 448 с.
- Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур, М., 1998.
- Бобров Ю. Г. Основы иконографии древнерусской живописи. СПб.: Аксиома, 1995. 253 с.: ил. (Малая история культуры).
- Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1996. Гл. 1-4.
- Дианова В.М. Культурология. Основные концепции. Учебное пособие. СПб. Изд-во Санкт-Петербургского ун-та. 2005. 280 с.
- Иконникова С.Н. История культурологических теорий. Учебное пособие. 2-е изд. СПб. Изд-во «Питер». 2005. 480 с.
- Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. Изд.4-е. М.: Высшая школа. 2008. 368 с.
- Ионин Л.Г. Социология культуры, М., 1996.
- История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI – XX века. Антология (коллектив авторов). М.: АРТ-БМБ, 2002. 287 с.: ил
- История мировой культуры. Наследие Запада / Отв. ред. С.Д. Серебряный. М., 1998.
- Кириллова Н.Б. Медиакультура. Теория, история, практика. Учебное пособие. М. 2008. 496 с.
- Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. 496 с.
- Кондаков И.В. Культура России. М., 1999.
- Культура Западной Европы в эпоху Возрождения / Брагина Л.М. и др. Учебное пособие для высшей школы. М. 1996.
- Лифшиц Л.И., Аленов М.М. История русского искусства. В 2-х тт. Т.1 История русского искусства. Искусство X-XVII веков. 2007. 344 с. Т.2 Русское искусство XVIII- начала XX века. 2000. 320 с.
- Марков А.В. Теории современного искусства. М.: Рипол-классик. 2020. 238 с.

- Михайлов А.В.* Языки культуры. Учебное пособие. М., 1997. 688 с.
- Очерки истории мировой культуры / Отв. ред. Т.Ф.Кузнецова. М., 1997. 420 с.
- Реале Дж., Антисери Д.* Западная философия от истоков до наших дней. М., Т.4. От романтизма до наших дней. СПб., 1997. 849 с.
- Сарабьянов В. Д., Смирнова Э. С.* История древнерусской живописи. [Учебник]. М.: Издательство ПСТГУ, 2007. 750 с.
- Сарабьянов Д. В.* История русского искусства конца XIX – начала XX века.: учеб. пособие. – М.: Аст-Пресс: Галарт, 2001. – 303 с. : ил
- Сарабьянов Д.В.* История русского искусства конца XIX- начала XX века. Учебное пособие. М., 1993.
- Чебанюк Т.А.* Методы изучения культуры. Учебное пособие. СПб. «Наука». 2010. 350 с.

Энциклопедические издания, каталоги и словари

- Дукельская Л.А., Ренне Е.П.* Английская живопись XVI–XIX вв.: Каталог. Л., 1990.
- Живопись второй половины XIX века: каталог / [автор-сост. Я. В. Брук; отв. ред. Л. И. Иовлева]. – М.: Красная площадь, 2001. – 572 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII – XX веков» / ГТГ; т. 4, кн. 1: А-М).
- Живопись первой половины XIX века: каталог / [автор-составитель О. А. Алленова и др.]. – М.:СканРус, 2005. – 482 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Живопись XVIII – XX веков» / ГТГ; т. 3).
- Иконы Твери, Новгорода, Пскова XV – XVI вв.: каталог / ред.-сост. Л. М. Евсева, В. М. Сорокатый. – М.: Индрик, 2000. – 416 с.: ил. – (Каталог собрания. Серия «Иконы» / ЦМиАР; вып.1).
- Ильин И.П.* Постмодернизм: Словарь терминов. М.: Интрада, 2001. 384 с.
- Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2 т. / Под ред. С.Я.Левит. СПб., 1998. Т. 1.447 с.; т. 2. 447 с.
- Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я.* Художники русского зарубежья (1917–1939): Биографический словарь. СПб.: Изд-во «Нотабене», 1999.
- Мастера Союза русских художников: к 100-летию Объединения: живопись и графика из собрания ГМИИ и частных коллекций Москвы: каталог выставки / ГМИИ [и др.]. М.: Художник и книга, 2003. 204 с.: ил.
- Острой О.С., Саксонова И.Х.* Изобразительное и прикладное искусство: Русские справочные издания: середина XVIII — конец XX вв. Аннотированный указатель. СПб.: 2002. (Указатель имен 40 000 художников.)
- Постмодернизм: Энциклопедия. Минск, Интерпрессервис: Кн. дом, 2001.1037 с. (Мир энциклопедии).
- Руднев В.П.* Энциклопедический словарь культуры XX века: ключевые понятия и тексты. М.: Аграф, 2001. 599 с.
- Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л.* Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932): Справочник. СПб.: Изд-во Чернышова, 1992.
- Скульптура второй половины XX века. [Каталог] (Гос. Третьяковская галерея. Каталог собрания. Сер. «Скульптура XVIII–XX веков. Т. 3). М.: Красная площадь, 1998.
- Соколова И. М.* Русская деревянная скульптура XV – XVIII веков: каталог выст. / ФГУ «Гос. ист.-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». М.: Гос. ист.-культурный музей-заповедник «Московский Кремль».
- Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Скульптура XVIII–XIX веков: [каталог / автор-составитель О. А. Алленова и др.; отв. ред. Я. В. Брук]. – М. : Красная площадь, 2000. – 351 с. ил. – (Каталог собрания. Серия «Скульптура XVIII - XX веков» / ГТГ; т. 1).

Исследовательская литература

- Автономова Н.С.* Открытая структура: Якобсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. М., Росспен. 2009. 502 с.
- Аймермахер К.* Знак. Текст. Культура. М., 1997. 242 с.
- Асоян Ю.А., Малафеев А.В.* Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX веков. М., 2001
- Афанасьева В.К., Луконин В.Г., Померанцева Н.А.* Искусство Древнего Востока. М., 1976. (Серия: «Малая история искусств»).
- Ауэрбах Э.* Мимесис. СПб., 2000. 510 с.
- Актуальные проблемы типологии культуры. М., 1997.
- Баткин Л.М.* Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М. 1989.
- Батракова С. П.* Художник XX века и язык живописи. М., 1996.
- Бахманн-Медик Д.* Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. М.: НЛО. 2017. 504 с.
- Бобринская Е.* Футуризм. М., 2000.
- Ваттимо Дж.* Прозрачное общество. М., 2003
- Вирилио П.* Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2002
- Великовский С.И.* Культура как полагание смыслов // Одиссей. М., 1989.
- Голомиток И.* Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Губман Б.Л.* Западная философия культуры XX века. Тверь. 1997.
- Гуревич А.Я.* Человек и культура: индивидуализм в истории культур. М. 1990.
- Гуревич А.Я.* Исторический синтез и “школа Анналов” М., 1994. 198 с.
- Дубин Б.В.* Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2001.
- Дейк Г.А. ван.* Язык. Познание. Коммуникация. М. 1989
- Иванов Вяч. Вс.* Наука о человеке. Введение в современную антропологию. М., 2004.
- Иконников, А. В.* Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. Том I. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. Том II. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
- Ильин И.П.* Постмодернизм. От истоков до конца столетия. М., 1998.
- История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М. 1996.
- Компаньон А.* Демон теории: Литература и здравый смысл. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2001. 336 с.
- Косарева Л.М.* Социокультурный генезис науки нового времени. М. 1989
- Киттлер Ф.* Оптические медиа. М.: Гнозис, 2009. 272 с.
- Кребер А. Клакхон С.* Культура. Критический анализ концепций. М., 1992.
- Крючкова В.* Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2000.
- Кулакова И. С.* Экспрессионизм в искусстве. М., 1978.
- Культура русского зарубежья. М., 1995.
- Лазарев В. Н.* Русская иконопись: от истоков до начала XVI века. [2- е изд.]. М.: Искусство, 1996. 403 с.: ил.
- Маца И.* Проблемы художественной культуры XX века. М., 1969.
- Мелетинский Е.М.* Поэтика мифа. М., 1999.
- Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1986.
- Назаров М.М.* Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2000.
- Новикова Л.И.* Цивилизация как идея и как объяснительный принцип исторического процесса//Цивилизации. Вып.1. М. 1992
- Пелипенко А.А., Яковенко И.Г.* Культура как система. М., 1998.
- Петров М.К.* Язык. Знак. Культура. М., 1991.
- Пикон Г.* Сюрреализм. М., 1995.
- Райс Д.Т.* Искусство Византии М., 2002.
- Рославец Е.Н.* Живопись Франции XVII–XVIII веков. Киев, 1990.

- Раушенбах Б. В.* Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб.: Азбука-классика, 2001. – 320 с.
- Соколов Г. И.* Искусство древней Греции. М., 1980.
- Соколов Г. И.* Искусство древнего Рима. М., 1971.
- Стернин Г. Ю.* Художественная жизнь России 30-40-х годов XIX века / ГИИ. М.: Галарт, 2005. 240 с.: ил.
- Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М. 1995.
- Торчинов Е.А.* Религии мира. Спб., 1997.
- Турчин В.С.* Образ двадцатого... в прошлом и настоящем: художники и их концепции, произведения и теории. М. : Прогресс-Традиция, 2003. 644 с.
- Турчин В.С.* По лабиринтам авангарда. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. 246 с.
- Уэбстер Ф.* Теории информационного общества. М., 2004
- Фишер-Лихте Э.* Эстетика перформативности. М.: Канон-Плюс. 2015. 375 с.
- Черных А.* Мир современных медиа. М., 2007
- Экранная культура в современном медиапространстве: методология, технологии, практики /отв. ред. Н.Б. Кириллова. Екатеринбург: УрФУ, 2006.
- Яворская Н. В.* Современная французская живопись. М., 1977.
- Якимович А.* Реализм XX века. М., 2000.
- Ястребицкая А.Л.* Средневековая культура и город в новой исторической науке. М. 1995.