

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А. Герасимова»
(ФГБОУ ВО ВГИК имени С.А. Герасимова)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

И.В. Коротков

И.В. Коротков
31 » августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и философия искусства и культуры»

по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ассистентуры-стажировки

52.09.02 «Актёрское мастерство (по видам)»

Вид: «Актёрское искусство в драматическом театре и кино»

Форма обучения – очная

Присваиваемая квалификация:

«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Артист драматического театра и кино»

Москва, 2023

Авторы: доктор философских наук, профессор Н.Б. Маньковская,
кандидат искусствоведения, доцент М.А. Ростоцкая

Рабочая программа учебной дисциплины «История и философия искусства и культуры» составлена на основании ФГОС ВО по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки 52.09.02 «Актерское мастерство (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 284 от 22 марта 2016 года.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры протокол № 1 от 31 августа 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МО

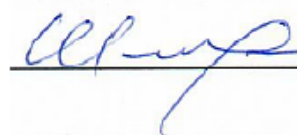
В.В. Атаман

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры

С.М. Медведева

Заведующий библиотекой

В.М. Шипулина

Оглавление

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.	4
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	7
2.2.2. Содержание дисциплины	8
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15
3.1. Основная литература	15
3.1.1. Дополнительная литература	15
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ. ..	20
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ....	21

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины: углубленное знание теоретических и методологических основ истории и философии искусства и культуры; совершенствование гуманитарного образования, приобретение системных и глубоких знаний в истории и теории искусства и культуры, приобщение стажеров к общечеловеческим культурным ценностям; формирование навыков самостоятельной педагогической деятельности.

Задачи: формирование целостного представления об онтологии культуры и искусства, о направлениях и концепциях в философии искусства и культуры, об исторических этапах развития искусства и культуры, о проблемах и особенностях современной культуры, о соотношении культуры и общества, о понимании искусства как феномена культуры, о культурном значении новых искусств; применение своих знаний и умений в педагогической работе.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История и философия искусства и культуры» является частью базового цикла (блока) дисциплин учебного плана по специальности *52.09.02 «Актерское мастерство (по видам)*. Дисциплина реализуется в ассистентуре-стажировке кафедрой эстетики, истории и теории культуры.

Объем дисциплины – 9 зач.ед., что составляет 324 академических часа или 243 астрономических часа. Дисциплина преподается на 1-2 курсах. Дисциплина дает базовые знания, необходимые для изучения дисциплины «Методология научного исследования аудиовизуального искусства», проведения педагогической и творческой практик в рамках основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК)

- готовности к овладению знаниями и информацией в области литературы, исторических, смежных художественных и философских дисциплин для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1);

- способности к умению анализировать и интерпретировать факты, события, явления из сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способности к анализу явлений и достижений в области культуры и искусства для формирования компетентных суждений по актуальным проблемам профессиональной творческо-исполнительской и педагогической деятельности артистов (УК-3);

профессиональных (ПК):

- способности к формированию профессионального мышления, повышению внутренней мотивации обучаемого, системы его этических и эстетических ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-4);

- способности к освоению основ общей и профессиональной педагогики, художественных произведений разных эпох, направлений, стилей и жанров (ПК-5);

- способности к освоению произведений, относящихся к разным эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: предмет и задачи истории и философии искусства, этапы его развития, особенности и направления развития культурологического знания, основные методы искусствоведческого исследования, место искусства в контексте культуры, основные искусствоведческие и культурологические

понятия и категории, наиболее репрезентативные концепции культуры, искусства и художественного творчества.

Уметь: характеризовать специфику и общность философии искусства и конкретных искусствоведческих дисциплин (киноведения, литературоведения, театроведения, музыковедения и др.), анализировать произведения искусства в контексте культуры; самостоятельно и профессионально проводить анализ и давать оценку современным явлениям (тенденциям) в области культуры.

Владеть: специальной терминологией, навыками искусствоведческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения, умением анализировать явления и достижения в области культуры и искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины		9 _____ зач.ед.	
Вид учебной работы		Количество часов 324	
	Всего по	В т.ч. по годам	
		1	2
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):			
Теоретический блок:			
Лекции	20	20	
Практический блок:			
практические и семинарские занятия	94	60	34
лабораторные работы (лабораторный практикум)			
Самостоятельная работа:	138	64	74
Теоретический блок:			
Практический блок:			
Создание доклада			
Форма промежуточной аттестации	Э(72)	Э(36)	Э (36)
Всего часов	324	180	144

2.2.1. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Эволюция представлений о предмете философии искусства		2	4			6
2	Философская и художественная сущность искусства		2	4			6
3	Основные принципы классической философии искусства (6 в. до н.э. – XVIII вв.)		2	6			6
4	Основные направления западноевропейской философии искусства первой половины XIX-XXI в.в.		2	6			6
5	Философия искусства в России XI – XXI в.в.		2	6			8
6	Основные категории философии искусства			8			8
7	Виды искусства			8			8
8	Искусство, общество, техника. Виртуалистика			8			8
9	Предмет истории и философии культуры		2	2			2
10	Культура и природа		2	2			2
11	Многообразие ценностей культуры		2	2			2
12	Культура и история		2	2			2
13	Пространство и время в системе культуры		2	2			2
14	Культура и культуры			6			16
15	Культура как знаково-символическая система			8			16
16	Проблемы культурного взаимодействия			8			16
17	Культура и разные сферы человеческой деятельности			6			12

18	Новые искусства как феномен культуры.			6			12
	Всего:		20	94			138

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История и философия искусства и культуры» является то, что компетенции, связанные с овладением историческими, искусствоведческими и философскими знаниями, интерпретацией фактов и событий, относящихся к профессиональной деятельности, в широком историко-культурном контексте, анализом данных культуры и искусства и формирование суждений, формированием нравственных ценностей и способностью формировать творческую и образовательную среду, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	1. Эволюция представлений о предмете философии искусства	Философия искусства – наука, выявляющая основные закономерности искусства. Соотношение философии искусства с эстетикой, искусствознанием, художественной критикой. Классическая философия искусства (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном. Неклассическая философия искусства (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих художественной сферы из метафизической сферы в эмпирическую. Постнеклассическая философия искусства как синтез элементов классики и нонклассики.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	2. Философская и художественная сущность искусства	Философия искусства и искусствознание о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства: искусство как techne, подражание, изображение, отражение, самовыражение.

		<p>Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в искусстве. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в неклассической философии искусства: образ и симулякр. Производство искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики. Структурно-функциональный анализ художественного произведения. Проблема оригинальности произведения искусства. Классификация произведений искусства. Семиотика искусства. Киноведение в контексте философии искусства.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	3. Основные принципы классической философии искусства (VI в. до н.э. – XVIII вв.)	<p>Философия античного искусства. Философия искусства Средневековья. Ренессансная философия искусства. Философия искусства классицизма. Философия искусства эпохи Просвещения.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	4. Основные направления западноевропейской философии искусства первой половины XIX-XXI в.в.	<p>Философия искусства романтизма. Немецкая классическая философия искусства. Художественно-эстетические тенденции второй половины XIX века. Позитивизм как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве. Проблема искусства в философии жизни. Поздний романтизм и художественная практика конца XIX в. Живопись и фотография. Неклассическое искусство XX века. Модернизм. Характерные признаки неклассики в искусстве. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психоаналитическая эстетика. Неофрейдизм. К. Юнг о коллективном бессознательном. Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эроте и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной концепции искусства. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции.</p>

		<p>Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Взгляды на искусство Ю. Кристевой: психоанализ и неотоцизм. Психоанализ и кино. Интуитивизм об искусстве. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания.</p> <p>Феноменологические взгляды на искусство. Философия искусства в экзистенциализме. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе. Проблематика философии искусства в неотоцизме. Проблемы искусства в персонализме. Концепции искусства в неопозитивизме. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Структурализм: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства. Структурализм и «новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическое понимание искусства. Прагматизм об искусстве. Постмодернизм</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	5. Философия искусства в России XI – XXI в.в.	<p>Художественная культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Реформы Петра I и их значение для искусства. XVIII в.: русский просветительский классицизм. Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин). Первая половина XIX в. Становление философии искусства как науки в России. Русский романтизм. Художественные воззрения декабристов. Проблемы искусства в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Концепции искусства славянофилов. Взгляды на искусство революционных демократов. Русская философия искусства второй половины XIX – XX века. Русская религиозно-философская мысль об искусстве. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева. Русский символизм.</p>

		<p>Философия космизма и ее художественные аспекты. Русский экзистенциализм. Искусство русского авангарда. Религиозно-антропологическая философия искусства П.А Флоренского. Историко-философская теория искусства А.Ф. Лосева. Культурологическая философия искусства М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая философия искусства Ю.Б. Лотмана. Советская философия искусства и искусство социалистического реализма.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Основные категории философии искусства	<p>Система категорий философии искусства и возможные подходы к ее построению. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское. Прекрасное как доминанта классической философии искусства. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе. Возвышенное как сверхмерное. Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Феномен катарсиса. Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе. Паракатегории неклассической философии искусства: абсурд, ризом, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Виды искусства	<p>Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы и типы классификации искусств. Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусства. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусства. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм). Архитектура. Скульптура. Живопись и графика. Декоративно-прикладное искусство. Музыка. Хореография. Театр.</p>

		Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Литература. Фотография. Кино. Телевидение.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Искусство, общество, техника. Виртуалистика	Художественный потенциал культуры. Проблемы сохранения культурного наследия. Искусство как феномен культуры. Социология искусства. Искусство как феномен техногенной цивилизации. Виртуалистика как новый раздел постнеклассической философии искусства, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественного опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен. Классификация художественной виртуальности. Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Предмет истории и философии культуры	Культура: термин, определения и понятие. Происхождение термина культура. Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Понятие культуры – формирование философии культуры. Современные смыслы понятия «культура». Методологии и методы исследования культуры. Культурология и культурфилософия. Эмпирические и теоретические методы в изучении культуры. Системный метод в исследовании культуры. Формирование основных мировоззренческих установок в изучении культуры: теоцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские концепции культуры. Культурология как интегративная область знания.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Культура и природа	Культура как особая – духовная – форма жизни. Преодоление животных форм жизни. Возникновение сознания. Эволюция человеческого рода и культурогенез. Особенности первобытного мышления. Игра как фактор развития культуры.

		Орудийная деятельность человека. «Органопроекция» (П.Флоренский). Роль техники в культуре. Философия техники. Культура и цивилизация. Проблема взаимосвязи культуры и природы в современной цивилизации.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Многообразие ценностей культуры	Науки о природе и науки о культуре. Культура как ценность. Аксиологическое измерение культуры. «Нормы», «законы», «образцы», «идеалы», «интересы» в культуре, соотношение этих понятий. Содержание ценностей в разных культурах. Общечеловеческие ценности. Пути формирования ценностных ориентаций в культуре. Соотношение традиционных и современных ценностей, ценностные конфликты.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Культура и история	Проблема культурогенеза. Эволюция и коэволюция природы и культуры. Трактовка культуры с позиций коэволюционизма. Характерные черты исторических методов исследований культуры. Историческая типология культуры. Социокультурная динамика. Понятия «культурного образца» и «культурной традиции». Традиции и новаторство в культуре. Историческая типология культуры. Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры и их характеристики. Древнейшие технологии, миф и ритуал. Характерные черты архаического человека. Культура раннеземледельческих цивилизаций. Классические культуры Древнего мира: формирование культурной традиции. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Культурная традиция Античности и христианство в европейской культуре V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур. Основные культурные эпохи европейской цивилизации и формы культурного самосознания индивида. Личность как философское понятие. Просветительская концепция культуры. Культ разума в культуре. Критика цивилизации. Личностная культура. XIX век как социокультурная эпоха: формирование современного типа культуры. От аграрной к

		постиндустриальной, информационной цивилизации. Культура модернизма и постмодернизма.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Пространство и время в системе культуры	Культура как деятельность организации пространства (техника, философия и наука, искусство – формы культурной организации пространства). Время как проявление активности сознания и основа синтеза всех уровней культурного пространства. "Расчленение времени" как основа временного синтеза и культурной организации времени.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Культура и культуры	Пространственные ориентиры культуры: Запад-Восток, Север-Юг. Понятия общечеловеческой, национальной и мировой культуры. Процессы культурной интеграции. Народная культура. Понятия «универсального» и «уникального» в человеческой жизни. Культурная идентичность в системе современной глобализации. Массовое и элитарное в пространстве современной культуры. Субкультура и контркультура. Региональные, возрастные, социальные, гендерные ориентации различных групп населения в сфере культуры.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Культура как знаково-символическая система	Культура как язык. Символическая природа культуры. Культура и миф. Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Семиотика повседневности. Искусство как язык культуры. Средства массовой информации как новая форма социальной коммуникации и становление новой «символической реальности». Влияние СМИ на формирование «мозаичной» культуры.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Проблемы культурного взаимодействия	Культура социальной коммуникации (язык, образование, просвещение, воспитание, СМИ). Межкультурные коммуникации: средства и виды. Аккультурация как необходимый элемент межкультурного взаимодействия. Проблемы понимания и толерантности. Новые функции искусства в системе межкультурной коммуникации.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Культура и разные сферы человеческой деятельности	Культура и жизнь. Диалектика веры и знания в процессе культурного развития. Культура и этика. Мораль и нравственное самосознание личности: парадоксы

		<p>взаимодействия. Знание и творчество в контексте современной культуры.</p> <p>Культура и свобода. Культура и политика.</p> <p>Правовая культура как признак гражданского общества. Гуманизм и либерализм как мировоззрения, выражающие важнейшие современные ценности.</p> <p>Культура и "жизненная среда". Технология, экономика и человек. Культура в сфере хозяйства и рынка. Ценность труда в современной культуре. Отдых и спорт как важные институты современной культуры.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-9	Новые искусства как феномен культуры.	<p>Историческая динамика искусства и культурные функции искусства на разных этапах его развития. Искусство и техника.</p> <p>Фотографическая культура. Экранная культура. Визуальная культура.</p> <p>Виртуальная культура. Кинематограф в современном мире. Достижения кинематографа в освоении постоянно меняющейся реальности.</p>

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань» и «Юрайт».

3.1. Основная литература

1. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
2. Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
3. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
4. Пондопуло Г., Ростockая М. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культуры). М., 2017.

3.1.1. Дополнительная литература

1. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. СПб, 1995.

2. Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. М., 1998.
3. Кино: Энциклопедический словарь. М., 1986.
4. Культурология XX век. Словарь. СПб., 1997.
5. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. Изд. 2. М., 2010.
6. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
8. Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1980.
9. Музыкальная энциклопедия. Т.1-6. М., 1973-1982.
10. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. М., 2000-2001.
11. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Т. 1-2. М., 1986.
12. Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. М., 2003.
13. Русское искусство. Иллюстрированная энциклопедия: Архитектура. Графика. Живопись. Скульптура. Художники театра. М., 2001.
14. Словарь средневековой культуры / под редакцией А.Я. Гуревича, М., 2003.
15. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
16. Энциклопедия романтизма. М., 2001.
17. Августин. Исповедь. М., 1991.
18. Аверинцев С. и др. Категории поэтики в смене литературных эпох// Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб. статей. М.: Наследие, 1994. С. 3-38.
19. Антисери Д. и Реале Дж.
20. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. С.-Петербург, Пневма, 2003.

21. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. С.-Петербург, Пневма, 2002.
22. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. ТОО ТК «Петрополис», Санкт-Петербург, 1997.
23. Аристотель. Политика. Кн. VIII. Поэтика. // Собр. соч. в 4-х т. Т.4.
24. Аспекты культуры: классика и современность. Сост. и отв.ред. М. Ростоцкая. - М., ВГИК, 2001.
25. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
26. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
27. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
28. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4-х т. Т.1. Лекции по эстетике. М., 1968-1973.
29. Гнедич П.П. Всемирная история искусства. М., 1998.
30. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. Учебное пособие. СПб., 1998.
31. Кант И. Критика способности суждения. Собр. соч. в 6-ти т. Т.5. М., 1966.
32. Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: Учебное пособие. М., 2008.
33. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
34. Культурология XX век. Антология. М., Юрист, 1995. (Лики культуры)
35. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
36. Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
37. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
38. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М.-СПб, 20016.
39. Платон. Тимей. Гипий больший. Пир. Законы. Государство. Кн. 2. // Собр. соч. в 3-х т. Т. 1-3.
40. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.

41. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
42. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
43. Теория культуры: Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2010.
44. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
45. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Часть вторая. Воплощение формы (действие и орудие)// Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.
46. Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: 1998.
47. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
48. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
49. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
50. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
51. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
52. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
53. Белл Д. Массовая культура и современное общество // "Америка", № 103.
54. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
55. Бубер М. Я и Ты. М.: 1993.
56. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*. Т.1. Раннее христианство. Византия. Т.2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3 изд. М., 20016.
57. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 4-х т. М., 1956-1970.
58. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
59. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
60. Зайцева Л.А. Киноязык: Опыт мифотворчества. М., 2011.

61. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Moda. С. 234-291.
62. История зарубежного кино. В 2-х т. Изд. 2-е. М., 1965.
63. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
64. История отечественного кино. М., 2005.
65. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
66. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
67. Кривцун О.А. Психология искусств. 2 изд. М., 2015.
68. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
69. Ламсен Ч., Гушурст А. Генокультурная коэволюция. Человеческий род в становлении // Человек, 1991, № 3.
70. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 2012.
71. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
72. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. Мыслители XX века. М., 1991.
73. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Введение. СПб., 1994.
74. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.
75. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
76. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
77. Мольт А. Социодинамика культуры. М.: 1993.
78. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
79. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992.
80. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990.
81. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.

82. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики. Очерки становления языка зарубежного документального кино. М., 2011.
83. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
84. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
85. Ортега-и-Гассет Х. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
86. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
87. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. М., 2012.
88. Тарковский А. Начало... и пути. Воспоминания, интервью, лекции и статьи. Сост. и ред. М.Ростоцкая. – М.: ВГИК, 1994.
89. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
90. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
91. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
92. Фромм Э. Здоровое общество. - М.: 2006.
93. Хренов Н.А. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М., 2008.
94. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
95. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
96. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства М.: 2002.
97. Эпохи, стили, направления. М., 2007.
98. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСЦУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.**

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

2. <http://culturolog.ru/>
3. <http://www.countries.ru/library.htm>
4. <http://www.lib.ru/CULTURE/>

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях, оборудованных мебелью учебного назначения и аудиовизуальными средствами обучения.

В каб. 320 ВГИК на кафедре эстетики, истории и теории культуры учащиеся могут ознакомиться с текстами по истории и философии искусства и культуры. Педагоги кафедры отобрали показательные фрагменты наиболее известных и влиятельных текстов с древнейших времен до наших дней. Курс предлагает возможность углубления знаний по интересующей ассистента-стажёра тематике.