

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» (ВГИК)

Филиал ВГИКа в г. Хабаровске (Хабаровский край)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе ВГИКа

_____ И.В. Коротков

« ____ » _____ 2025 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»**

Специальность 55.05.04 Продюсерство

Специализация программы специалитета: Продюсер кино и телевидения

Форма обучения: очная

Хабаровск, 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО, утверждённого приказом Министерства образования и науки № 734 от 01 августа 2017 г. по направлению подготовки 55.05.04 «Продюсерство», одобрена на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры, согласована с деканом продюсерского факультета Л.А. Ланиной, начальником отдела по методической работе В.В. Атаманом, зав. библиотекой В.М. Шипулиной.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
 - 5.2. Содержание разделов, тем дисциплины
6. Самостоятельная работа обучающихся
Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
Основная литература
Дополнительная литература
8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Культурология» ставит целью развитие способности анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса, использовать полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности в процессе разработки концепции и проекта аудиовизуального произведения.

Задачами ей дисциплины являются:

- научить обучающихся понимать феномен культуры, различать формы и типы культур;
- дать представление об истории развития культуры, культурном многообразии мира, основных культурологических концепциях;
- оказать помощь обучающимся в выработке мировоззрения, формировании зрелого отношения к жизни и творчеству;
- нацелить на создание собственной системы ориентаций и ценностей, воспитание терпимости и способности к пониманию «другого», «чужого».

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Культурология» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, преподается на 1-м курсе во 2-м семестре.

Дисциплина даёт знания, необходимые для изучения дисциплин: «Философия», «История зарубежного изобразительного искусства», «История зарубежного русского искусства», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История отечественного кино», «История зарубежного кино».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции УК-5 (Табл. 1).

Таблица 1

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. знает механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве; УК-5.2. умеет находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур информацию (в том числе иноязычную); УК-5.3. умеет вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику

Наименование категории универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
		взаимодействия с представителями других культур, в том числе в процессе профессиональной деятельности; УК-5.4. умеет преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; УК-5.5. владеет навыком выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации трений и проблем; УК-5.6. владеет знаниями общекультурных универсалий, навыками толерантности и эмпатийного слушания.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических (54 астрономических) часа. Форма промежуточной аттестации – зачет (2-й семестр).

Таблица 2

Вид учебной работы		Количество часов		
		Всего по уч. плану	В том числе по семестрам	
			1	2
Работа с преподавателем (контактные часы):		30	–	30
Теоретический блок:				
Лекции		30	–	30
Практический блок:				
Практические и семинарские занятия		–	–	–
Самостоятельная работа		36	–	36
Форма промежуточной аттестации – зачет		6	–	6
ИТОГО:	Акад. час.	72	–	72
	З. е.	2	–	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Наименование разделов, тем	Количество часов		
	Всего	Лекции	СРС
Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ	12	6	6
Тема 1. Антропология культуры. Культура и жизнь	4	2	2
Тема 2. История культуры. Культура и цивилизация	4	2	2
Тема 3. Философия культуры	4	2	2
Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА	10	4	6
Тема 4. Архаический период. Истоки культурной традиции	3	1	2
Тема 5. Эволюция человеческого рода и культурогенез	3	1	2
Тема 6. Миф и космос	4	2	2
Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ	20	8	12
Тема 7. Культура и цивилизация. Человек в его историческом развитии	4	2	2
Тема 8. Культура Древнего мира	4	2	2
Тема 9. Эпоха великих цивилизаций древности	4	2	2
Тема 10. Классические культуры Древнего мира. Формирование культурной традиции	8	2	6
Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА	14	8	6
Тема 11. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Европейская культура классического периода	4	2	2
Тема 12. Культура европейского Средневековья	4	2	2
Тема 13. Культура Возрождения	4	2	2
Тема 14. Культура Нового времени	2	2	–
Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА	10	4	6
Тема 15. XIX век как социокультурная эпоха. Формирование современной культуры	4	2	2
Тема 16. Культура XX-XXI в. и современная цивилизация	6	2	4
Промежуточная аттестация – зачет	6		
Итого часов	72	30	36

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины

Универсальные и общепрофессиональные компетенции формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Раздел 1. НАУКИ О КУЛЬТУРЕ. ВВЕДЕНИЕ В АНТРОПОЛОГИЮ, ИСТОРИЮ И ФИЛОСОФИЮ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Антропология культуры. Культура и жизнь

Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей.

Культурное значение древнейших технологий, созданных первыми поколениями людей-архантропов (*homo habilis* и *homo neandertalis*). Тело человека как объект культуры.

Культурогенез в период становления человеческого рода.

Тема 2. История культуры

Культура как деятельность и процесс индивидуального самосознания человека. Основные формы культурной деятельности (технология, наука и философия, искусство). Письменность – исторически первая форма индивидуального самосознания человека. Эпическая литература – как первое предметное закрепление связи человека с его собственной историей. Память и язык в системе культуры.

Цивилизация и культура. Историческая типология культуры (архаическая, традиционная; традиционно-рефлекторная; личностная). Синонимы культуры. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Свобода и культура.

Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм.

Взаимообусловленность цивилизационных и культурных процессов в истории человечества. Культура как система (материальная и духовная культура, институты культуры).

Тема 3. Философия культуры

Имя «культура». Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке.

Происхождение термина культура.

Понятие культуры – формирование философии культуры. Разграничение наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт, Э. Кассирер, Г. Зиммель).

Проблема кризиса европейской культуры в философии конца XIX – начала XX веков (Ф. Ницше, О. Шпенглер, З. Фрейд, Н. Бердяев). Проблема антропоцентризма и антропокосмизма в философии культуры XX века (П. Тейяр де Шарден, В. Вернадский, П. Флоренский).

Раздел 2. КУЛЬТУРА И ПРИРОДА

Тема 4. Архаический период. Истоки культурной традиции

Жизнь древнейших людей. Преодоление животных форм жизни, формирование древнейших технологий (обработка камня, добывание и использование огня, охота). Роль труда и памяти в формировании родового коллектива и человеческих форм мышления. Возникновение сознания. Сознание и язык. Специфика сознания архаического человека.

Тема 5. Эволюция человеческого рода и культурогенез

Родовой человек. Основные этапы развития родового организма и родового сознания (предметный, духовный, идеальный). Неолитическая "культурная

революция", возникновение древнейших городов – центров раннеземледельческих цивилизаций.

Тема 6. Миф и космос

Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Мифологическое пространство и время. Эволюция древней мифологии (от тотемного мифа к космологическому). Миф творения и его роль в формировании древнейших космологических представлений. Образы культуры в "зеркале" мифа, первопредки и "культурные герои". Процесс оформления культурной традиции и его отражение в мифологии. Роль эстетического фактора в формировании мифологических образов. Мифология и философия. Мифология и религия. Общечеловеческое значение мифологической культурной традиции. Эволюция древнего мифа (от мифа к Логосу, от него к Диалектике).

Раздел 3. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ

Тема 7. Культура и цивилизация.

Человек в его историческом развитии

"Старый" и "новый" Древний мир. Возникновение цивилизации. Земледелие как технологическая основа древнейших цивилизаций. Город-государство (полис) – типичная форма ранних цивилизаций. Древний город и его структура. Отделение ремесла от земледелия. Монументальные сооружения (Храмовые комплексы, Дворцы, укрепления, системы водопровода и канализации). Возникновение новых (знаковых) форм письменности и знания (математики, астрономии, медицины). Значение городской жизни для возникновения духовных форм общения и устных и ранних письменных форм творчества. Города, монументальные сооружения, письменность как основные элементы древнейших цивилизационных и культурных центров. Формирование классических форм культуры: "умения", "знания", "воспитания" (образования), - и нового, "классического", человека.

Тема 8. Культура Древнего мира

Региональный характер культур в эпоху Древнего мира. Общность и своеобразие культур Древнего Востока и Античности. Образ "классического человека" в этих культурных системах. Слово и Число как основные смыслообразующие элементы восточной и западной парадигм культуры. Проблема символа в культурах Древнего Востока и Запада. Мифологическая рефлексия. Роль эстетического фактора в формировании образов культуры ("Культура видения").

Тема 9. Эпоха великих цивилизаций древности

Культура земледелия, появление связанных с ней культов и религиозных обрядов, а также космологических мифов, рассказывающих о деяниях «культурных героев».

От мифа к логосу. Формирование представлений о мире как о макрокосмосе и о человеке как микрокосмосе. Доминирующая роль эстетического фактора в процессе рефлексии космологического мифа. Возникновение древнейших институтов культуры: философии и риторики – трансформация образов космологического мифа в космологическую идею. Формирование классических образцов («парадигм») культур Востока и Запада. Своеобразие систем воспитания «совершенного» человек, созданных в классических культурах Индии, Китая и Греции. Роль философии и риторики в формировании «добродетельного» (лучшего) человека.

Тема 10. Классические культуры Древнего мира.

Формирование культурной традиции

Понятие культурного образца («парадигмы»). Связь культурных образцов с архетипическими структурами древнего мифа творения и их принципиальное различие. Своеобразия культурных «парадигм» Востока и Запада и их культурно-историческое значение как основы формирования и развития культурной традиции.

Классическая культура Древней Индии.

Тексты и ритуал Вед как основа классической культуры Древней Индии.

Космогония Вед, ее связь с древнейшим обрядом жертвоприношения (Ашвамедха, Яджна).

Речь и слово – основные смыслообразующие элементы ведической культурной традиции (Ригведа).

Проблемы целостности мироздания и человеческой жизни в философии Упанишад. Учение о единстве Брахмана-Атмана. Роль йогического обряда в воспитании совершенного человека. Учение о гунах материальной природы и четырех ступенях добродетельной жизни (ашрам). Тексты вед о видах добродетели.

"Предвечные философии" – САНКХЬЯ и ЙОГА – и их место в системе ведической культуры.

Ведическая парадигма культуры, ее место в истории культуры.

Образ "классического человека" в эпической поэме "Махабхарата" (по тексту "Бхагавадгиты").

Классическая культура Древнего Китая.

Роль "священных книг" («Ши цзин» - «Книга песен», «И цзин» - «Книга перемен», «Шу цзин» - «Книга исторических преданий», «Ли цзи» - «Книга установлений») в формировании культурной традиции классического Китая. Символика и ритуал – основные смыслообразующие элементы Древнего Китая.

Символическая "картина мира" в «И цзин» ("Книге перемен"), космогония и натурфилософия. Формирование китайской парадигмы культуры. Истоки термина "культурность" в текстах Древнего Китая, его связь с практикой древних земледельческих культов. Проблема единства мира и человека в философском трактате «Дао де цзин» ("Книга пути и благодати"). Учение о дао – пути. Учение о добродетели.

Значение ритуала, обучения и середины в воспитании "благородного мужа" в «Лунь юе» («Поучениях») Конфуция. Духовная культура (вень) и человеколюбие (жень) – отличительные черты классического («идеального») человека в древнекитайской культуре.

Органическая связь эстетических основ древнекитайского искусства (прежде всего живописи) с философской традицией и религиозно-этическими концепциями даосизма, конфуцианства и буддизма.

Античная культура (Древняя Греция и Древний Рим).

Истоки античной культуры и ее своеобразие по сравнению с классическими культурами Востока. Роль эпической поэзии (Гомер, Гесиод, Орфей, Пиндар) в формировании античной культурной традиции. Фундаментальная роль эстетического фактора в развитии античной культуры и философии (идея тождества субъекта и объекта как основа эстетики). Гармония и число как смыслообразующие элементы античной культуры и основа всех ее форм (умения - искусства, знания – философии, воспитания – пайдеи).

Античный космос (принцип строения и основные элементы). Основные этапы развития античной философии и формирование идеальной модели космоса, общая характеристика представлений о мире и человеке в философии ранних греческих мыслителей, Пифагора, Демокрита, Платона. Природа и космос в учении Аристотеля и неоплатоников. Роль Олимпийский игр и искусства в формировании античного идеала (калокагатия). Человек как микрокосмос, культура как "вторая природа" (Демокрит). Учение о человеке как "мере всех вещей" (Протагор).

Философия и риторика. Счастье как высшая цель человеческой жизни, этика Сократа (учение о благах и высшем благе, учение о добродетелях, учение об обязанностях). Проблемы культуры в диалогах Платона: 1. Происхождение культуры и структура добродетели ("Протагор"). 2. О культуре воспитания и образования-пайдеи ("Государство", "Законы"). 3. Об имени "человек" ("Кратил"). 4. О мудрости-философии и искусстве-умении ("Протагор", "Послезаконие"). Проблемы культуры в трактатах Аристотеля. Знание и культура. Учение о видах добродетели. Система воспитания и образования "лучшего гражданина". Учение о человеке как источнике добродетели и о "середине" как "высшей добродетели". Гуманистическая культура эпохи эллинизма (культура *humanitas*). Проблемы культуры в произведениях римских мыслителей: стоиков, Цицерона, Л.Кара, М.Аврелия и др. Определение личности "последним римлянином" Боэцием и его значение в истории европейской культуры.

Раздел 4. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЦИКЛ. КУЛЬТУРА И САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДИВИДА

Тема 11. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития.

Европейская культура классического периода

Европейский мир и культурная традиция Античности. Христианство и европейская культура V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур и культурное самосознание индивида и личности. Основные этапы развития европейской цивилизации и культурные эпохи. Слово, Символ, Знак – основные смыслообразующие факторы европейской культурной классики. Основные формы культурного самосознания индивида.

Тема 12. Культура европейского Средневековья

Истоки, основные этапы развития и институты Средневековой культуры. «Языческое Средневековье», его значение в становлении европейской культуры. Определение человека как «индивидуальной субстанции разумной природы» (Боэций). Патристика.

Начало формирования христианской культуры.

Раннее Средневековье. Первый опыт синтеза античного наследия и христианской религиозной доктрины (Августин). Книжный характер средневековой культуры: «тривиум» и «квадриум» как ее основа, школа и храм как ее главные институты.

Средневековая культура и античное наследие. Ренессансы периода раннего Средневековья. Создание религиозно-символической картины мира. Средневековый храм как религиозный центр и школа христианского мировидения и нравственности. Храмовое действо как «синтез искусств». Роль монастырей в распространении «книжной учености» в эпоху раннего Средневековья.

Зрелое Средневековье: города как центры ремесла, торговли и духовной жизни. Возникновение высшей школы – университетов, их структура и статус в сословной иерархии Средневековья. Философия и богословие, их место и характер взаимодействия в системе христианской культуры Средневековья. Христианская культура как «культура обязанностей» христианина, ее связь с античной культурой эпохи эллинизма и Рима. Учение об "абсолютной личности", первородном грехе, отпадении человека от мировой гармонии и покаянии как главной обязанности христианина, основные элементы христианской культуры. Неразрывная связь личностного характера средневековой культуры с христианской идеей возмездия и Страшного суда. Нравственная проповедь христианства и ее роль в культурном самосознании европейского человечества. Схоластика, завершение создание религиозно-символической «картины» мира. Символизм и иерархия как универсальная формула средневековой культуры. Кризис религиозно-символических форм культуры в эпоху позднего Средневековья.

Тема 13. Культура Возрождения

Гуманистический характер культуры Возрождения как культуры не только нравственных обязанностей индивида, но и его призвания. Итальянское Возрождение – новый характер отношения к античной традиции, возрождение традиций римской «культуры humanitas». Новое представление о человеке как «божественном мастере», создание учения о «Космосе культуры». Истолкование «человеколюбия» как образца, явившегося основой при сотворении Богом человека. Уравнение в правах философии, науки, поэзии и высокого искусства с богословием. Концепция человека как «божественного мастера». Реформа языка и начало формирования национальных культур. Ренессансные Академии – основной институт культуры Возрождения и центры формирования и утверждения "образцовой индивидуальности".

Переосмысление канонических текстов христианства. Начало формирования науки и искусства как самостоятельных (от средневековой схоластики и церковной иерархии) институтов культуры. Реформа языка и начало формирования национальных культур. Роль культуры Ренессанса в культурном самосознании европейского человечества. "Культура призвания". Причины кризиса гуманистической культуры Ренессанса.

Тема 14. Культура Нового времени

Первая научная революция конца XVI – начала XVII веков (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей, Гарвей, Ньютон). Наука и Религия. Начало формирования научной и художественной картины мира. Завершение процесса культурного самосознания европейского человечества. Существенные черты Нового времени как социо-культурной эпохи, охватывающей период XVII-XVIII веков. 1. Развитие науки и техники. (Создание научной картины мира и машинной цивилизации. Первая промышленная революция). 2. Введение искусства в горизонт эстетики. (Классификация «изящных искусств». Создание общей теории искусства). 3. Разведение понятий «культура» и «цивилизация». Культура как высший критерий всех форм человеческой деятельности. 4. Преодоление традиционных (культовых и обрядовых) форм религии. Религиозная вера как внутреннее переживание субъекта).

Культура XVII века.

Рационализм культуры "века Разума". Первая научная (1543-1687) и промышленная (1575-1620) революции, связанные с формированием методологии

естественно-научного и социально-исторического знания (Ф. Бэкон, Т.Гоббс) и открытиями в различных областях науки: математики (Г.Галилей, Р.Декарт), астрономии (И.Кеплер), механики и оптики (И. Ньютон). Новый взгляд на природу и отношение между ней и человеком.

Учение о человеке как субъекте познания, «задающем всему меру и приписывающем всему норму». Культура разума как способность правильно мыслить и высшая форма индивидуальной культуры, «я мыслю, значит, я существую» (Р. Декарт). Идея организации государства, основанного на принципах «общественного договора», как необходимое условие культуры (Дж. Локк). Определение «догосударственного» состояния общества и человека как «антикультурного» состояния. Жизнь индивида – корень как общественной, так и культурной жизни (Т. Гоббс). Культура как естественное право человека (Дж. Локк).

Культура XVIII века.

Роль века Просвещения в истории европейской культуры. Завершение эпохи культуры Разума. Начало кардинальной идейной переориентации культурного процесса в результате замены в нем космологической идеи идеей антропологической. Формирование нового представления о человеке как о субъекте культуры.

Теория «исторического круговорота» (Д. Вико) – первый опыт европейской истории философии культуры. Представление об архаическом периоде культуры как источнике всех последующих ее форм и как «нагромождении фантазии и своекорыстной памяти, от которой надо освободиться во имя отыскания "первой человеческой мысли... где присутствует знание естественных начал происхождения – вся наука» (Д. Вико. «Основание новой науки об общей природе наций» /1744/).

Проблемы культуры в произведениях Ж.-Ж.Руссо. Новая концепция человека не как объекта, а как субъекта культуры («Рассуждение на тему о том, способствовало ли развитие наук и искусств очищению нравов», 1749, «Исповедь», 1770, «Эмиль, или О воспитании», 1762). Учение Руссо о языке как продукте разума и важнейшем инструменте культуры, способном вывести человека из «индивидуального одиночества».

Систематика природы. Человек как часть «системы природы» (Д. Дидро, П. Гольбах).

Завершение создания «научной картины» мира. Антропология И. Канта и ее культурное значение. Понятие культуры как «способности человека ставить перед собой любые цели в их свободе». Системообразующая роль проблем культуры в философской концепции И.Канта - историческая систематика культурных форм (культура умения, культура знания, культура воспитания, культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности). Культура как конечная цель природы и необходимое условие формирования просвещенного, свободомыслящего человека. Антропология культуры.

Формирование европейской философии культуры. Проблемы культуры в работах И. Гердера, И. Гете, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Широкое распространение в европейской философии культуры ее нового определения («Bildung»): культура как средство самореализации индивида и раскрытия внутренних возможностей личности и «возвышения человека до человеческого в рамках человечества» (В. фон Гумбольдт). В этом смысле употребляли термин «культура» Г. Гегель, И. Гете, Ф. Шеллинг. Новое представление о взаимоотношении культуры и природы как

«едином органическом целом» (Гердер, Гете, Шеллинг, представители русского романтизма), которое нашло достаточно яркое отражение в философских работах И. Киреевского и поэзии А. Фета.

Раздел 5. КУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ. СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА

Тема 15. XIX век как социокультурная эпоха.

Формирование современной культуры

Кризис традиционных ценностей и форм европейской культурной классики.

Завершение первой промышленной революции в первой четверти XIX века.

Научно-технический прогресс. Человек и машина в контексте культуры.

Завершение процесса формирования национальных культур в Европе. Становление мировой культуры. Мировой рынок и мировая литература, их роль в интеграции культур. Проблемы культуры в немецкой философии XIX века. Г. Гегель и Ф. Шеллинг о путях развития европейской культуры в постклассический период. Романтизм и его роль в становлении современной культуры. Мифология и религия как предмет научного и эстетического анализа. Идея интеграции культур Запада и Востока. Поиск "универсального языка" культура, теория романа. Критика традиционных форм и институтов христианской культуры. Проблемы культуры в "философии жизни" (Ф. Ницше, В. Дильтей, О. Шпенглер).

"Вторжение" техники в сферу духовной деятельности. Формирование так называемых "технических искусств". Влияние фотографии и кино на формирование ментальности и культурное самосознание современного человека. Техника как феномен культуры.

История культуры как предмет философского и научного исследования. Развитие философии культуры и культурной антропологии. Окончательное утверждение идеи развития и принципа историзма в исследовании феномена культуры.

Тема 16. Культура XX-XXI веков и современная цивилизация

Завершение формирования индустриальной цивилизации в Европе и Америке. Постиндустриальное и информационное общество. Прогресс науки и техники и его перерастание в научно-техническую революцию. Углубление кризиса традиционных культурных форм и институтов (этики и системы образования). Разрушение культуры как "органического целого": массовая и элитарная культура. Развитие средств массовой информации и их влияние на культурный процесс. "Мозаичный" характер современной культуры. Модернизм и постмодернизм как феномены современной культуры. Культура и личность. Культура и "жизненная среда". Производство и культура. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства. Знание и творчество в контексте современной культуры. Отдых и спорт как важные институты современной культуры. Фотографическая культура. Кино как феномен современной культуры. Телевидение и процесс интеграции культур. Западная философия культуры XX века (О. Шпенглер, З. Фрейд, К. Юнг, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Э. Кассирер, Х. Ортега-и-Гассет, А. Швейцер, В.Т. Адорно, Г. М. Маклюэн).

Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи
Основ государственной культурной политики

6. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение рекомендованной литературы, выполнение задания по культурологической проблематики, подготовку к зачету.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы

1. От индустриальной к информационной культуре.
2. Культура общества потребления
3. Массовый человек как современный тип человека
4. Мода как феномен современной культуры
5. Универсальный образ жизни и культурный национализм
6. Массовая культура: за и против. Элитарная культура.
7. Модернизм и постмодернизм как состояния культуры
8. Космизм как черта современной духовности
9. Современные формы коммуникации и их влияние на человека
10. Этика и эстетика в современной культуре: парадоксы взаимодействия
11. Новые искусства как феномен культуры
12. Уникальное и тиражированное
13. Контркультура и субкультура. Современные молодежные моды
14. Психоаналитическая концепция культуры: от Фрейда к Фромму
15. Культура техногенного общества. Глобальные проблемы современности
16. Новая этика
17. Современная культура и традиционные ценности
18. Игра как феномен культуры (Й.Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Г.Гессе)
19. Мужское и женское: проблемы пола в современной культуре
20. Культура в системе мирового хозяйства и рынка. Дизайн и техническая эстетика как неотъемлемые элементы современного производства.
21. Знание и творчество в контексте современной культуры.
22. Место и роль России в мировой культуре. Культурная идентичность современной России: цели, принципы и задачи Основ государственной культурной политики

7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Аспекты культуры: классика и современность. – М.: ВГИК, 2001.
2. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. – М., 2014.
3. Пондопуло Г., Ростоцкая М. Введение в науку о культуре. – М., 2017.
4. Багдасарьян Н.Г. Культурология. – М., 2018.
5. Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии. – М., 2014.
6. Солонин Ю.Н. Культурология. – М., 2018.

Дополнительная литература

1. История и философия культуры. Учебное пособие. – М. – ВГИК, 1996.
2. Антология исследований культуры. Т. I. Интерпретации культуры. – СПб., 1997.
3. Августин. Исповедь. Кн. 1-4, 10, 13, 19. – М., 1991.
4. Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. – М., 1981, с. 3-11.

5. Барт Р. Мифологии. – М., 2000.
6. Беньямин В. Произведение искусства в век его технической воспроизводимости// Киноведческие записки. 1988, Вып. 2.
7. Бицилли П. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995.
8. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. – СПб., 1996.
9. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М., 2006.
10. Бонгард-Левин Г. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1993.
11. Бруно Д. О героическом энтузиазме. – М., 1953.
12. Вернадский В. Научная мысль как планетарное явление. – М., 1991, с. 148-158, 191-242.
13. Вико Д. Основание новой науки об общей природе наций (1725). – Москва-Киев, 1994. (Кн. 1, 4 – Три типа времен).
14. Гадамер Г.-Г. Человек и язык // От Я к другому. Сб. переводов. – Минск, 1997.
15. Гадамер Г.-Г. Прометей и трагедия культуры// Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991.
16. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология XX века. – М., 1997.
17. Гвардини Р. Конец Нового времени. //Вопросы философии, 1990, № 4.
18. Гегель Г. О традиционных классических и современных формах культуры// Лекции по эстетике. – М., 1969. Т. 2, с. 13-22, 34-87, 305-319.
19. Гердер И. Идея к философии истории человечества. Введение. Часть первая, книги I, V. Часть вторая, книга IX. – М., 1977.
20. Гете И. Природа// Антология мировой философии. Т. 3, с. 65-67.
21. Гоббс Т. Левиафан. 4. 1. О человеке. Человеческая природа. Основы философии. 4.1 // Антология мировой философии. Т. 2, с. 309-348.
22. Голосовкер Я. Логика мифа. – М., 1987.
23. Гумбольдт В. Язык и философия культуры. – М., 1995.
24. Гуревич П. Философия культуры. Пособие для студентов гуманитарных вузов. – М., 1994.
25. Гуревич А. Категории средневековой культуры. – М., 1972.
26. Декарт Р. Правила для руководства ума. Рассуждения о методе// Декарт Р. Сочинения в 2-х тт. Т. I. – М., 1989, с. 256-273.
27. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. – М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Мода. С. 234-291.
28. Иванов Вяч. Культурная антропология и история культуры// Одиссей. – М., 1989, с. 10-16.
29. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – М., 1996.
30. Йегер В. Пайдейя. Т. 2. – М., 1997.
31. Йегер В. Пайдейя Т. 1. – М., 2001.
32. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
33. Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию человеческой культуры. Часть вторая. Человек и культура. VI. Определение человека в терминах культуры // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. – М., 1998, с. 514-722.
34. Кириллова Н. Медиакультура: от модерна к постмодерну. – М., 2005.

35. Кнабе Г. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре Древнего Рима. – М., 1993.
36. Козловски П. Культура постмодерна. – М., 1997.
37. Культурология XX век. Антология. – М., 1995.
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы. – СПб., 2007.
39. Леонардо да Винчи. Трактат о свете, зрении и глазе. Фрагменты// Антология мировой философии. В 4-х т. Т. 2, с. 87 -88. Избранные произведения в 2-х тт. Т. 1. Репринт издания 1935 г. М., 1995, с. 178-193, 204-215. Трактат о живописи. Ч. 1. Фрагменты // Эстетика Ренессанса. В 2-х тт. – М., 1981.
40. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980.
41. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. – М., 1998.
42. Лосев А. Миф// Лосев А. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн. 2. С. 347-376. – М., 1994.
43. Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре// Лосев А. Дерзание духа. – М., 1988.
44. Лукьянов А. Истоки дао. Древнекитайский миф. – М., 1992, с.3-67.
45. Лукьянов А. Дао "Книги перемен". – М., 1993, с.3-23.
46. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. – М., 2003.
47. Малявин В. Китайская цивилизация. – М., 2000.
48. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т. – М., 1987.
49. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской культуры. Сборник текстов. – М., 1986.
50. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. – М., 1992. С. 9-16, 70-134, 135-173, 204-209, 311-333, 342-354.
51. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I. – М., 1990. Разделы 3-5, 18-19, 20-21, 23-24.
52. Новая технологическая волна на Западе. Сб. текстов. – М., 1986, 1987.
53. Ортега-и-Гассет Х. Тема нашего времени// Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. Дегуманизация искусства. Восстание масс. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. – М., 1991.
54. Павлов А. Постыдное удовольствие. Философские и социально-политические интерпретации массового кинематографа. – М., 2014.
55. Перро Ш. Параллель между древними и новыми// Спор о древних и новых. Под ред. В. Бахмутского. – М., 1985.
56. Пигулевский В. Дизайн и культура. – Харьков, 2014.
57. Рамачандран В. Мозг рассказывает. Что делает нас людьми. Главы 7, 8. – М., 2012.
58. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.
59. Русский космизм. Антология философской мысли. – М., 1993.
60. Руссо Ж. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждение о происхождении и основах нравственности между людьми. Об общественном договоре и принципах политического права// Антология мировой философии. Т. 2, с. 558-574.
61. Самосознания европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. – М., 1991.

62. Тайлор Э. Первобытная культура. Введение. – М., 1989.
63. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 2002.
64. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2001.
65. Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1993, с. 42, 72, 85, 196, 238-239, 252, 334-335, 349-361.
66. Хейзинга И. Осень Средневековья. М., 1988, с. 5 – 17, 221-235, 356-369.
67. Хейзинга Й. Тени завтрашнего дня. Человек и культура. Затемненный мир: эссе. – М., 2010.
68. Флоренский П.А. Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. – М., 1999, с. 373-449.
69. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М., 1993, с. 55-59, 167-173, 184-196, 218-237, 254-260.
70. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом завете. – М., 1990.
71. Фрейд З. Неудовлетворенность культурой// Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992. Тотем и табу// Фрейд З. Труды разных лет. В 2-х т. Т.1. – М., 1991. Будущее одной иллюзии// Сумерки богов. М., 1989.
72. Фромм Э. Забытый язык // Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.
73. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1977, с. 36-40, 61-63, 71-76, 81-93, 145-147, 91-296, 329-330, 402-405, 439-441, 448-487.
74. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Эпоха Ренессанса. – М., 1993.
75. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Галантный век. – М., 1994.
76. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. Буржуазный век. – М., 1994.
77. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.
78. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху Интернета. – М., 2012.
79. Шпенглер О. Закат Европы. Кн. 1. Введение. – М., 1993, с. 128-188.
80. Шуцкий Ю. Китайская классическая "Книга перемен". – СПб., 1992.
81. Щепанская Т.Б. Система: тексты и традиции субкультуры. – М., 2004.
82. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1995.
83. Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. Гл. 2-3. Как создавался мир. – М., 1965.
84. Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. – М., 1992. С. 54-65, 93-120.
85. Ясперс К. Истоки истории и ее цель// Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994.

8. Перечень информационно-телекоммуникационных ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

Обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (<https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf>), «Юрайт» (<https://bibliotekaonline.ru/>), «Лань» (<https://e.lanbook.com/>).

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ВГИКа. Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета: <http://www.vgik.info/library/information/>

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

<http://culturolog.ru/>

<http://www.countries.ru/library.htm>

**9. Перечень информационных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине**

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSC
WINENTLTSBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut

**10. Описание материально-технической базы,
необходимой для осуществления образовательного процесса
по дисциплине**

Перечень необходимого материально-технического обеспечения для реализации рабочей программы дисциплины включает: аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения), библиотеку (имеющую рабочие места для обучающихся), компьютерные классы.