

Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2013 г.
Демонстрационный вариант и методические рекомендации
по направлению «Культурология»

Профиль
«Прикладная культурология»
«Визуальная культура»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

Время выполнения задания – 150 мин.

Выберите одну из предложенных тем и напишите эссе по этой теме.

1. Специфика современной визуальной культуры.
2. Современный город как социокультурный феномен.
3. Культура и социальная стратификация современного общества.
4. Нация и национализм: основные теории.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Что такое эссе?

Эссе представляет собой самостоятельную работу, содержащую обоснованное и развернутое изложение тезисов автора по выбранной теме. Аргументы, изложенные в эссе, основываются на прочитанных источниках и учебниках, которые могут быть дополнены собственными аргументами участника олимпиады и примерами. Тема эссе обычно обозначается как проблема, которую следует раскрыть автору в культурологическом ключе.

Объем эссе не является фиксированным – он определяется временем, выделенным на написание эссе, сложностью и индивидуальной стилистикой участника олимпиады. Эссе должно быть написано грамотно и разборчиво. При написании эссе необходимо указывать источники идей, если они не принадлежат автору эссе. Учитывая аудиторный характер работы, это указание может иметь сокращенный характер (автор, название книги).

Критерии оценивания

Оценивание работ участников олимпиады осуществляется по стобалльной шкале. При проверке эссе проверяющие руководствуются следующими критериями:

- знание материала в объеме учебной подготовки бакалавра культурологи;
- понимание проблематики в рамках выбранной темы эссе, уместность использования теоретического и исторического материала;
- владение понятийным и категориальным аппаратом при раскрытии темы, наличие определений основных понятий, используемых в эссе;
- историческая и общая эрудированность работы, наличие иллюстрирующих примеров, поясняющих выводы и умозаключения;
- логичность и аргументированность изложения;

- наличие четко сформулированных тезисов и релевантный характер их обоснования;
- знание различных моделей объяснения одного ряда явлений культуры;
- культура академического письма, стилистика работы

Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний соответствуют программе вступительного экзамена в магистратуру по направлению «Прикладная культурология»

I. Теоретическая часть: предмет и функции наук о культуре

Культура» в системе понятий: культура и природа; культура и техника; культура и цивилизация. История возникновения основных оппозиций и их современный смысл. Стадии развития теории культуры. Основные теоретические модели теории культуры XVIII-XIX вв. Просвещение как культурный феномен: основные особенности и культурные установки. Основные теоретические модели теории культуры XX в. Философия культуры О. Шпенглера. Теория культуры неокантианства. Герменевтическая традиция философии культуры. Феноменологическая традиция философии культуры. Колониализм, постколониализм, антропологические исследования и культурная антропология. Лингвистический поворот в гуманитарных науках XX в. Знаки и их типология. Основы семантики. Культура как знаковая система. «Смысл» как ключевая проблема наук о культуре.

Техническая воспроизводимость культурной продукции и проблема «массовой культуры». Пропаганда и культурная политика в XX в. Критика «культуриндустрии». Массовая и медиакультура.

II. Теоретическая часть: проблемы, концепции и методы

Социология культуры.

Модерн как основная категория описания социокультурного процесса современных обществ. Просвещение и его основные характеристики. Историческое время модерна. Теории эволюции и их связь с христианской парадигмой истории. Феномен «историцизма» и его последствия для систематизации культурно-исторических исследований. Идея морфологии культур (концепция замкнутой культуры/цивилизации). Инвариантная структура различных теорий модернизации. Капитализм и основные теории возникновения капитализма: К. Маркс (формационная теория). Культурно-религиозная теория формирования капитализма М. Вебера. Роскошь и рождение капитализма (В. Зомбарт, Ф. Бродель). Престижное потребление и его социальная роль (Т. Веблен).

Современный город и феномен публичности. Городское пространство и критерии «истинного города». Горожанин и городская публика. Культурные измерения городских публичных пространств. Институты публичности и политическая культура. Причины деградации публичных институтов. Рационализация управления и планировка городского пространства (Джеймс Скотт "Благими намерениями государства").

Политические идеологии модерна (либерализм, консерватизм, социализм) и их социокультурные аспекты. Культурный стиль политической позиции. Политические аспекты различных направлений в искусстве: романтизм и консерватизм; авангард и социализм. Идея культурной политики и базовые установки модерна.

Экономическая основа модерна. Индустриализм и его культурные аспекты. Массовое производство и массовое потребление. «Культурная индустрия». Демонстративное и престижное потребление (Т. Веблен)

Специфика современного государства (вестфальская система и ее культурные импликации). Современная война и ее культурные аспекты (на примере «Войны и мира» Л. Толстого). Нации и национализм. Национальная культура и символические аспекты национальной истории. Формы фиксации исторической памяти. Институционализированные формы сохранения культурной памяти – музеификация культуры.

Основные институты модерна: демографическая модернизация и трансформация семьи. Образовательные институты современности: школа и университет. «Идея университета». Церковь и религия: процессы секуляризации и десекуляризации в современном обществе и их культурные аспекты.

Основные концепции постиндустриального общества: основные критерии постиндустриализма. Понятие креативной экономики и креативного класса (Р. Флорида). Концепция «общества переживаний». Критика теорий постиндустриального общества.

Культура и социальная стратификация. Теория социокультурной иерархии и конфликта (К. Маркс, А. Грамши) и культурного капитала (П. Бурдьё). Демократизация культуры и переопределение функций культуры в социальной структуре современного общества.

Культура и социальное поведение. Ритуализация и рутинизация поведения и способы его символической фиксации. Культурная легитимация социального поведения. Культура повседневности.

Культура и ее роль в социальных и политических конфликтах. «Конфликт цивилизаций» С. Хантингтона и его политический смысл. Критика культуры в феминистических движениях. Проблема мультикультурализма в современном обществе. Риски толерантности.

Основные теории идентичности: социокультурные характеристики субъекта модерна, проблема персональной и культурной идентичности.

Социология культуры в контексте анализа процесса глобализации и формирования постиндустриального общества: традиционные подходы к исследованию глобальной и региональной культуры (Проект Просвещения). Глобальные и локальные культуры в свете современной социальной теории. Проблема перехода от традиционных к современным обществам как всемирно-исторический процесс. Идея общественно-исторического прогресса и единой истории человечества. Европоцентризм и идея маргинализации культурных и региональных различий.

Теоретические подходы к рассмотрению глобальной и локальной культур в 1980—1990 гг. XX Понятие глобализации и особенности ее культурного измерения. Пространственно-временные и организационные аспекты культурной глобализации. Распространение западной массовой культуры и расширение коммуникаций в культурном бизнесе как основная составляющая глобального культурного взаимодействия. Возникновение культуриндустрии. Глобализация культурных рынков. Индустрия массового туризма как фактор культурной глобализации. Мировые массмедиа как проводник культурной глобализации и средство глобального распространения смыслов. Возникновение мирового информационного порядка — международной системы производства, распространения и использования информации.

Культурная глобализация и национальные культуры, культурная идентичность. Особенности формирования национальных государств и национальных культур в обществах модерна. Культурная глобализация и культурная идентичность. «Третьи культуры» как формы существования культурной глобализации. Столкновения между отдельными культурами как обратная сторона растущей интенсивности культурных контактов и коммуникационных обменов.

Характер и последствия культурной глобализации. Развитие инфраструктуры и институтов производства, передачи и потребления культурной продукции и коммуникаций в электронной, лингвистической и общеинфраструктурной областях. Воздействие культурной глобализации на политические институты и сферу принятия решений. Взаимопроникновение межнациональных элитных и профессиональных культур. Формирование научных межнациональных элитных сообществ. Развитие и укрепление диаспорных культур и общин. Роль Интернета в обеспечении мировых коммуникационных потоков. Унификация национальных культур. Смешение различных

культур и жизненных стилей. Возрождение культурных различий и национальных и религиозных особенностей.

Семиотика и науки о культуре. Семиотика как междисциплинарная исследовательская стратегия в науках о культуре. Визуальная семиотика. Семиотика кино. Семиотика повседневности и архитектуры. Границы семиотического подхода к изучению культуры. Семиотические идеи «русского формализма» (Шкловский, Тынянов). Понятие текста в постструктурализме.

Cultural studies: динамика базовых теоретико-методологических установок во второй половине XX – начале XXI века. Формирование cultural studies как интердисциплинарной области знания. Роль Бирмингемского центра по изучению современной культуры (Великобритания) в становлении «культурных исследований». Р. Уильямс. Р. Хогарт. Разработка проблематики «власть, политика и культура».

Мультикультурализм: теории, социальные практики, образование.

Критический мультикультурализм: полемика с примордиалистскими и эссенциалистскими стереотипами этничности и расы. Феминизм и постфеминизм в западных социокультурных исследованиях.

III. История культуры

Античность

Античность – история концепта: хронологические и географические границы, проблема периодизации культуры. Минойская культура: города, религиозные культы, письменность. Микенская культура: города, культы и погребальные обряды, письменность.

Греция: жречество и мифология. Политеизм. Гомеровский эпос. “Теогония” Гесиода. Аполлон и Дельфийский культ. Элевсинский культ. Культ Диониса. Культ усопших. Представление о посмертном бытии. Панегирей – священные игры. Алтари и храмы.

Рим. Политеизм, отсутствие четкой разветвленной мифологической системы, договорной характер отношений между богом и человеком. Авторитет жречества – связь с властью. Римский “моральный кодекс”. Идея мессианства. Патриотизм, традиционализм, почитание богов.

Греческая литература. Основные литературные жанры (эпос, лирика, драма). Статус поэта и поэзии. Гомер и Гесиод как учителя греков. Лирика: Алкей, Архилох, Сафо, Анакреонт и др. Изобретение драмы. Связь с культом Диониса. Трагедия (Эсхил, Софокл, Еврипид). Комедия. “Древняя” комедия (Аристофан), «Средняя» комедия (Антифан, Алексид), «новая» комедия (Филемон и Менандр). Басня (Эзоп). Проза. Античный роман (Лонг, Харитон). Анекдот. Жизнеописания знаменитых людей (Плутарх и Диоген Лаэртский).

Римская литература. Греческие корни римской литературы. Драма. Трагедия: Ливий Андроник; Гней Невий; Квинт Энний. Комедия: Пoesия. Вергилий. Овидий. Лирика: Катон, Катулл, Гораций и пр. Басня: Федр. Проза: Петроний, Апулей. Историческая проза (Юлий Цезарь, Саллюстий, Тит Ливий и др.). Создание эпистолярного жанра (письма Цицерона, Плиния Младшего, Сенеки). Жизнеописания (Светоний, Варрон).

Театр. Происхождение, роль и значение театра в жизни древних греков. Устройство театра и организация театральных постановок. Римский “уличный” театр и его оппозиция Сенату. Бытовая драма. Цирковые представления, гладиаторские бои.

Городской характер античной культуры. Архитектура, пластические искусства, живопись. Ордера и стили греческой архитектуры. Модернизация греческих ордеров в римской архитектуре: изобретение арки, полуколонны, свода. Прагматизм римской архитектуры. Три принципа: польза, прочность и красота.

Античная скульптура: монументальная скульптура, станковая скульптура, рельефная скульптура (Фидий, Мирон, Поликлет, Скопас). Открытие “цветной” скульптуры.

Греческая живопись. Мифологические и исторические сюжеты. Натюрморт, миниатюра и портрет. Полиглот. Аполлодор Афинский (применение перспективы), Зевксид, Апеллес. Картинные галереи (пинакотеки) – афинская и герайонская. Римская живопись. Гай Фабий Пиктор, Пакувий, Лабен. Основные направления: декоративные стенные росписи, заупокойные портреты, настенные картины.

Нравы и стиль жизни (Греция и Рим): семья, брак, воспитание детей, праздники, досуг, образование мода, спорт, пища.

Культура Византии

Значение и происхождение термина “Византия”. Хронологические и территориальные пределы культуры Византии. Двуединство византийской культуры: античность или средневековье? Мировоззрение византийца. Отношение к традиционным античным добродетелям. Представление о человеке и его деятельности. Христианская идея «внутреннего» человека. Византийское общество: национальный и социальный состав. Культ императора. Семейные отношения. Роль семьи. Заключение брака. Свадебный обряд. Досуг. Праздники. Жилище. Одежда. Еда. Интеллектуальная жизнь. Образование. Наука. Искусство. Монашество.

Средневековье и Возрождение

Средневековье – история концепта, проблема периодизации и локализации (Э. Панофски, Ж. Ле Гофф, Й. Хейзинга). Феодальная культура европейского Средневековья. Европейские государства и церковь. Пространства средневековой культуры: монастырь, деревня, феодальный замок, город. Духовная и художественная культура Средневековья: куртуазная культура (словесность), романский и готический стили (архитектура).

Городская культура позднего Средневековья: храм, университет, площадь, частный дом.

Расцвет городов XII-XIII вв. Средневековый город: экономический (центр ремесла, торговли, обмена и потребления), интеллектуальный и «международный». Иерархия городов: епископские города, столицы, итальянские города-государства. Городское самоуправление и городские формы социального неравенства. Ярмарки и карнавалы. Городское образование: школы и университеты. Университет – как социальный институт. Две модели: Париж, Болонья. Архитектура городов и расцвет готики. Проблемы города: нищие бродяги и чума.

Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.

Проблема культурно-исторической периодизации: Петрарка, Дж. Вазари.

Экономическая и политическая ситуация в условных границах Европы в конце XIV – XV вв. Проблема национальной идентичности. Итальянские города-государства: социально-экономические и политические особенности. Флоренция, Милан, Венеция, Феррара, Рим. Итальянская городская культура и ее взаимоотношения с церковью. Духовные и эстетические ценности античности в культуре Возрождения: «титаны» итальянского Возрождения: ремесленник, художник, придворный, ученый. Нравы и стиль жизнь в эпоху Возрождения.

Гуманизм и Реформация

Флорентийская Платоновская Академия (расцвет с 70-х гг. XV века). Гуманизм – как образовательный проект: «*Studia humanitatis*» (поэзия, риторика, политика, история и этика). Карьеры гуманистов, роль личных достижений и заслуг в. Северный гуманизм (Эразм Роттердамский, Томас Мор, Лефевр д’Этабль). Деятельность «северных гуманистов» и реформационное движение (Ж. Кальвин и М. Лютер). Поэзия (словесность), монархия и становление национальных европейских государств: Франция, Пьер Ронсар и Плеяда, Англия, Филип Сидни, Уильям Шекспир. Урбанистические проекты итальянского Ренессанса. Архитектура и планировка города. От архитектурной модели к социально-политическому проекту: Т. Мор «Утопия» (1516), Ф. Бэкон «Новая

Атлантида» (1617), Т. Кампанелла «Город Солнца» (1623), "Христианополис" (1619) Иоганна Валентина Андреэ, "Океания" (1656) Джеймса Гаррингтона
Герметизм, алхимия, магия, астрология, наука: новая космология (Коперник, Кеплер, Галилей, Бруно).

Новое время

Придворная культура XVII-XVIII вв. Барокко и классицизм. Императорский двор как театр власти. Риторика власти. Секуляризация церемониала коронации. Абсолютизация публичного в придворной культуре. Барокко и классицизм как придворные стили. Нормативная эстетика классицизма. Торжественная ода. Франсуа Малерб. Классицистическая трагедия. Пьер Корнель и Жан Расин. Парадный портрет. Шарль Лебрен. Искусство придворных празднеств и фейерверков. Балы и маскарады.

Новое время. От традиционного общества к обществу модерна

Буржуа как антропологический тип. Жизнь в мире практических абстракций. Роль печатного слова. Личность в цивилизации Модерна: от предопределенности к бремени выбора. Модерн как цивилизация риска, проекта и нормы. Норма/девиация. Дисциплинарные практики.

Профессиональный долг. Развитие буржуазной рациональности. Типы самоконтроля в буржуазной среде. Время-деньги.

Публичный мир «старого режима»: в обществе незнакомцев. Великая Французская революция как культурная революция. Открытие «частной жизни». Роль чтения. Почтовое сообщение. Частная переписка как культурная практика. Шодерло де Лакло «Опасные связи». **Сентиментализм.** Сентиментальное путешествие. Сентиментальная прогулка. Пейзажный парк. Л.Стерн «Сентиментальное путешествие». Т.Грей «Сельское кладбище». Семья, любовь и дружба в эпоху сентиментализма. Универсальные сюжеты в литературе сентиментализма. Жанры «домашней литературы»: письмо, дневник. И.-В.Гете «Страдания молодого Вертера». Феминизация культуры Нового времени. Роль женщины в сфере частной жизни. Дж.Остен «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства».

Романтизм. Концепция личности и общества в культуре романтизма. Роли и маски романтизма. Дендизм. Стратегии жизнестроительства в культуре романтизма. Между литературой и жизнью: биографический миф романтиков. Природа в понимании романтиков. Романтическое путешествие. Романтическая поэма. Байрон. Романтический пейзаж в литературе и живописи.

Город в культуре XIX века. Семиотика города. Архитектурное пространство и власть. Органические метафоры городской жизни в культуре XIX века. Образ города у Бальзака, Диккенса и Бодлера. Детективный жанр и городская культура XIX века (Э.По, А. Конан-Дойл).

Господа и слуги: «Женитьба Фигаро» П.О.Бомарше (1784) и «Фрекен Жюли» А.Стриндберга (1888).

Рождение публики. Фланирование как культурная практика. Формы городского досуга. (Гюисманс, О.Уайльд «Портрет Дориана Грея»)

Промышленный капитализм и городская жизнь: большие магазины, вокзалы, трамваи, кинематограф. Город в поэзии второй половины XIX века.

Список рекомендуемой литературы

Учебники

1. История культурологии. Под ред. А. Огурцова. М. : Гардарики, 2006 .
2. Доброхотов А. Л. Калинин А. Т. Культурология. М. 2010 .
3. Ионин Л. Г. Социология культуры. М. 2004 .
4. История мировой культуры. Наследие Запада: Античность - Средневековье - Возрождение: Курс лекций / Отв. ред. С. Д. Серебряный; Ин-т " Открытое о-во" . - М.

: Изд-во РГГУ, 1998 .

5. Кнабе Г. С. Кондаков И. В. Кузнецова Т. Ф. Культурология: история мировой культуры. М. , 2007.
6. Кнабе Г. С. Семиотика культуры. Конспект учебного курса. М. , 2005 .

Источники

1. Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. М. : Высшая школа экономики, 2011 .
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М. : Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2001 .
3. Антология исследований культуры. СПб. , 1997 .
4. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. , 1994 .
5. Бауман З. Текучая современность. СПб. , 2008 .
6. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. , 1979 .
7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М. , 1996 .
8. Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Маски времени: эссе о культуре и литературе. СПб. : Симпозиум, 2004 .
9. Бергер П. , Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. : Медиум, 1995 .
10. Бурдье П. Социология социального пространства. М. : Институт экспериментальной социологии; СПб. : Алетейя, 2005 .
11. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002 . Т. 3 № 5 .
12. Вебер М. Наука как призвание и профессия / Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990 .
13. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / / Вебер М. Избранные произведения. М. 1990 .
14. Веблен Т. Теория праздного класса. М. : «Прогресс», 1984 .
15. Гирц К. Интерпретация культур. М. , 2004 .
16. Жильсон Э. Живопись и реальность. М. , 2004 .
17. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002 . № 3 / 4
18. Зиммель Г. Избранное. Том 1 . Философия культуры. М. , 1996 .
19. История и теория интеллигенции и интеллектуалов. (Мыслящая Россия.) Под ред. В. Куренного. М. : Фонд Наследие Евразии, 2009 .
20. История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М. , 1996 .
21. История через личность: Историческая биография сегодня. М. , 2005 .
22. Кант И. Ответ на вопрос: что такое просвещение? // Кант И. Соч. в 4 -х томах на немецком и русском языках. Т. 1 . М. : Ками, 1993 .
23. Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М. , 1993 . с. 17 -170.
24. Ле Гофф. Ж. Интеллектуалы в Средние века. М. , 2000 .
25. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М. , 1999.
26. Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. 1994 . № 4 . С. 94 -113.
27. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М. , 2003 .
28. Малахов В. Понаехали тут. . . Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. / М. : Новое литературное обозрение, 2007.
29. Малиновский Б. Научная теория культуры. М. , 1999.
30. Манхейм К. Эссе о социологии культуры / / Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М. , СПб. : Университетская книга, 2000.
31. Куренной В. Наука в современном мире // Отечественные записки, 2003 1 . С. 124 -136 [<http://www.strana-oz.ru/?numid=10&article=21>]

32. Куренной В. Толерантность // Современная западная философия. Энциклопедический словарь. Под ред. О. Хеффе, В. С. Малахова, В. П. Филатова при участии Т. А. Дмитриева, 2009. С. 190—192 [<http://www.hse.ru/org/persons/506669>]
33. Нора Пьер. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб. : Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999.
34. Пайн Джозеф Б. , Гилмор Джеймс Х. Экономика впечатлений. Работа – это театр, а каждый бизнес – сцена. М. : Издательство «Вильямс», 2005
35. Пол - Гендер - Культура. Немецкие и русские исследования. Ч. 1 – 3 . М. , 1999 - 2001.
36. Праш Т. Весь мир в одном городе: Лондон в 1851 году (пер. с англ. О. Карповой) // Новое литературное обозрение. 2004 . № 70 .
37. Риккерт Генрих. Науки о природе и науки о культуре // Лики культуры: Антология. СПб. : Университетская книга, 2009.
38. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М. , 1991. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М. , 1993. Гичер С. , Мейер М. , Водак Р. , Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харьков. 2009
39. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М. : Юрист, 1994 .
40. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М. : Аспект Пресс, 2004 .
41. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М. : Классика – XXI, 2007.
42. Фуко М. Археология знания. СПб. , 2004
43. Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект? // Хабермас Ю. Политические работы. М. : Праксис, 2005
44. Хоркхаймер М. , Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. – СПб. : Медиум – Ювента, 1997.
45. Шютц А. Смысловое строение социального мира // Шютц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М. : РОССПЭН, 2004
46. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб. , М. , 2005 .
47. Элиас Н. Придворное общество. М. : Языки славянской культуры, 2002 .
48. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. М. ; СПб. : Университетская книга, 2001 .