

**Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников – 2018 г.
Демонстрационный вариант и методические рекомендации
по направлению «Культурология»**

Профиль: «Прикладная культурология»

КОД – 340

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ

Время выполнения задания – 120 мин.

Напишите эссе по одной из предложенных четырех тем:

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

Снабдите эссе **аннотацией** на английском/немецком/французском языке. Объем аннотации: **не менее 700** знаков.

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:

Работа оценивается по 100 бальной шкале

При проверке эссе проверяющие руководствуются следующими критериями:

- знание материала в объеме учебной подготовки бакалавра культуролога;
- 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 испытания в магистратуру по направлению «Прикладная культурология»

1. 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 медиакultura.

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. Панегиреи – 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, Лабеон. 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 жизнотворчества 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. Тичер С. , Мейер М. , Водак Р. , Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харьков. 2009
 39. Трёлч 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.

Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников – 2018 г.

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.