

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 51.04.01 Культурология

Критерии оценки экзаменационной работы

Работа оценивается по 100-бальной шкале.

Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов, каждый из которых оценивается тах 50 баллов:

- 20 баллов полнота ответа,
- 10 баллов правильность формулировок и терминов,
- 10 баллов ссылка на общепризнанные источники информации, авторов профильной литературы,
  - 10 баллов четкая позиция во взаимосвязи теории и практики.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

І. 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. Основные этапы развития теории культуры. Главные теоретические модели культуры XVIII--XIX вв. Просвещение как культурный феномен: основные особенности и культурные установки. Основные теоретические модели культуры ХХ в. Философия культуры О. Шпенглера. Концепция морфологии культур (представление о замкнутой и самодостаточной культуре/цивилизации). Теория культуры неокантианства. Герменевтическая традиция философии культуры. Феноменологическая традиция философии культуры. Колониализм, постколониализм, этнология и культурная антропология. Лингвистический поворот в гуманитарных науках ХХ в. Знаки и их типология. Основы семиотики. Культура как знаковая система. «Смысл» как ключевая проблема наук о культуре.

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 историзма и его последствия для систематизации культурно-исторических исследований. Инвариантная структура различных теорий модернизации. Капитализм и основные теории возникновения капитализма. К. Маркс: концепция социально-экономических формаций. Культурно-религиозная теория формирования капитализма М. Вебера. Роскошь и рождение капитализма (В. Зомбарт, Ф. Бродель). Престижное потребление и

его социальная роль (Т. Веблен). Процесс становления обществ модерна как процесс цивилизации и индивидуализации (Н. Элиас).

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. Проблема «большого стиля» в искусстве в обществах модерна.

Экономическая основа модерна

Индустриальное общество и его культурные аспекты. Массовое производство и массовое потребление. Демонстративное и престижное потребление (Т. Веблен). Техническая воспроизводимость культурной продукции и проблема массовой культуры. Пропаганда и культурная политика в XX веке. Критика «культурной индустрии» (по книге М. Хоркхаймера и Т. Адорно «Диалектика просвещения»). Массовая культура и медиакультура.

Основные концепции постиндустрального общества

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

Культура и социальное поведение

Ритуализация и рутинизация поведения и способы его символической фиксации. Культурная легитимация социального поведения. Культура повседневности. Молодежные субкультуры: стиль и ритуал.

Культура и ее роль в социокультурных конфликтах

Концепция «конфликта цивилизаций» С. Хантингтона и ее политический смысл. Критика патриархатной культуры в феминистских теориях. Проблема мультикультурализма в современном обществе. Концепции толерантности и парадокс толерантности. Концепции толерантности в современных политических и академических дебатах.

Основные теории идентичности

Социокультурные характеристики субъекта модерна, проблема персональной и коллективной идентичности.

Социология культуры в контексте анализа процесса глобализации и формирования информационного общества.

Просвещение и концепция универсализации культуры (М.Ж.А.Н. Кондорсэ, И. Кант и др.). 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— 2010-х годах»

Понятие глобализации и особенности ее культурного измерения. Пространственновременные и организационные аспекты культурной глобализации. Распространение западной массовой культуры и расширение коммуникаций в культурном бизнесе как основная составляющая глобального культурного взаимодействия. 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. Воздействие культурной глобализации на политические институты и сферу принятия решений. «Третьи культуры» как формы существования культурной глобализации.

Характер и последствия культурной глобализации

Развитие инфраструктуры и институтов производства, передачи и потребления культурной продукции в современном мире. Развитие и укрепление диаспорных культур и общин. Роль Интернета в обеспечении мировых коммуникационных потоков. Унификация национальных культур. Смешение различных культур и жизненных стилей. Производство культурных различий и национальных и религиозных особенностей.

Семиотика культуры

Семиотика как междисциплинарная исследовательская стратегия в науках о культуре. Визуальная семиотика. Семиотика кино. Семиотика повседневности. Семиотика 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. Хогарт, Р. Уильямс, Э.П. Томпсон. Разработка проблематики «власть, политика и культура». Мультикультурализм: теории, социальные практики, образование. Критический мультикультурализм: полемика с примордиалистскими и эссенциалистскими теориями этничности и расы. Феминизм и постфеминизм в западных социокультурных исследованиях.

Менеджмент и культура

Менеджмент как наука и искусство управления. Эволюция менеджмента. Современный этап развития менеджмента. Культура как объект управления. Функциональные и методологические основы менеджмента. Организация в системе менеджмента культуры. Особенности менеджмента в сфере культуры. Организации в сфере культуры. Механизмы менеджмента в сфере культуры

Проекты и программы в сфере культурной деятельности

Проект и программа: общее и различное. Проектирование как неотъемлемый

компонент современного менеджмента. Особенности социокультурного проектирования. Проекты в сфере культуры. Этапы проектирования в сфере культуры. Управление проектами. Программы в сфере культуры. Федеральные и региональные программы. Планирование как инструмент менеджмента. Миссия и стратегия учреждения культуры.

Теория культурной политики

Понятие культурной политики. Основные подходы к концепту «культурная политика». Культурная политика как неотъемлемый элемент управления культурой. Теоретическое обоснование культурной политики. Назначение культурной политики. Цели и задачи культурной политики. Модели культурной политики. Роль государства в формировании культурной политики. Способы формирования направлений культурной политики. Методология исследования культурной политики. Государственная и региональная культурная политика.

Маркетинг в сфере культуры

Понятие маркетинга. Маркетинг услуг. Культурная услуга как единица маркетинга. Современные направления маркетинговой деятельности. Механизмы маркетинга. Жизненный цикл культурной услуги. Социальный маркетинг и его типы. Маркетинг некоммерческой организации. Принципы и направления маркетинга в учреждении культуры. Внешняя и внутренняя среда учреждения культуры. Маркетинговые стратегии в сфере культуры.

III. История культуры

Античность

Античность - история концепта (Средние Века и эпоха Возрождения): хронологические и географические границы античной 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. Олимпийские игры. Представление эллинов о посмертном бытии. Панегиреи священные игры. Алтари и храмы. Основные литературные жанры (эпос, лирика ,драма). Статус поэта и поэзии. Гомер и Гесиод как учителя греков. Лирика: Алкей, Архилох, Сафо, Анакреонт и др. Изобретение театра в древней Греции и его связь с культом Диониса. Трагедия (Эсхил, Софокл, Еврипид). Комедия. "Древняя" комедия (Аристофан), «Средняя » комедия (Антифан, Алексид), «новоаттическая» комедия (Филемон и Менандр). Басня (Эзоп). Проза. Античный роман (Лонг, Харитон). Анекдот. Жизнеописания знаменитых людей (Плутарх и Диоген Лаэртский).

Рим. Политеизм, отсутствие четкой разветвленной мифологической системы. Договорной характер отношений между божеством и человеком. Авторитет жречества связь с властью. Римский "моральный кодекс". Идея римского мессианства. Патриотизм, традиционализм, почитание богов. Греческие корни римской литературы . Трагедия: Сенека. Комедия: Теренций и Плавт. Поэзия: Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий. Басня: Федр. Проза: Петроний, Апулей. Историческая прозы (Юлий Цезарь, Саллюстий, Тит Ливий и др.). Создание эпистолярного жанра (письма Цицерона, Плиния Младшего, Сенеки). Жизнеописания (Светоний, Варрон). Римский "уличный" театр и его оппозиция Сенату. Другие виды римских зрелищ: гладиаторские бои.

Культура Византии

термина "Византия". Хронологические происхождение И территориальные пределы культуры Византии. Двуединство византийской культуры: античность или средневековье? Память о традиционных античных добродетелях в византийской культуре. Значение христианской идеи «внутреннего» человека для византийской культуры. Церковная архитектура и иконопись Византии. Споры между иконоборцами и иконопочитателями. Жанры византийской литературы: христианская гимническая поэзия (Роман Сладкопевец), богословская проповедь (Иоанн Златоуст). Светская литература Византии : эпос «Дигенис Акрит». Философия и богословие Византии. Михаил Пселл. Григорий Палама и исихазм. 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. Художественная культура Средневековья.

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

Расцвет западноевропейских 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 новый социальный институт. Две модели средневекового университета: Париж и Болонья. Архитектура городов и расцвет готики. Проблемы города: нищие бродяги и чума.

Эпоха Возрождения: от Средневековья к Новому времени.

Хронологические рамки и основные характеристики культуры эпохи Возрождения. Историографическое значение терминов «гуманизм» и «Возрождение». Экономическая и политическая ситуация в условных границах Европы в конце XIV - XV вв. 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 жизни 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). Роль личных достижений и заслуг в «карьерах » гуманистов. Северный гуманизм (Эразм Ротердамский, Томас Мор, Лефевр д'Этапль). Деятельность «северных гуманистов » и движение Реформации (Ж. Кальвин и М. Лютер). Поэзия (словесность),

монархия и становление национальных европейских государств: Франция (Пьер Ронсар и Плеяда) и Англия (Филип Сидни и Уильям Шекспир). Урбанистические проекты итальянского Ренессанса. Архитектура и планировка города. Развитие утопии 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. Развитие науки: новая космология (Коперник, Кеплер, Галилей, Бруно).

Новое время

XVII век - век абсолютизма. Придворная культура XVII-XVIII вв. Барокко и классицизм. Императорский двор как «театр власти». Риторика абсолютистской власти. Секуляризация церемониала коронации. Абсолютизация публичного в придворной культуре. 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. Проявления барокко в живописи, архитектуре и литературе. Барочная музыка: И.С. Бах. Рождение европейской оперы. Барочное остроумие как культурный феномен.

Новое время. От традиционного общества к обществу модерна

Появление буржуа как новой общественной группы. Возрастание роли печатного слова в XVI— XVIII веках. Становление публичной сферы. Личность в цивилизации модерна: от предопределенности к бремени выбора. Модерн как цивилизация риска, проекта и нормы. Норма и девиация в культуре модерна. Дисциплинарные практики. Профессиональный долг. Развитие буржуазной рациональности. Типы самоконтроля в буржуазной среде. Протестантская трудовая этика и новое отношение к времени. Публичный мир «старого режима». Великая Французская революция как культурная революция. Открытие «частной жизни» в XVII--XVIII веках. Роман Шодерло де Лакло «Опасные связи». Роль чтения в период XVII—XVIII веков. Частная переписка как культурная практика.

Сентиментализм. Литературные жанры сентиментального сентиментальной прогулки. Л. Стерн «Сентиментальное путешествие». Т. Грей кладбише». Семья, любовь дружба эпоху сентиментализма. «Сельское И В 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. Остин «Гордость и предубеждение», «Разум и чувства».

Романтизм. Концепция личности и общества в культуре романтизма. Дендизм. Стратегии жизнетворчества в культуре романтизма. Между литературой и жизнью: автобиографический миф романтиков. Природа в понимании романтиков. Романтическое путешествие. Романтическая поэма: Байрон. Романтический пейзаж в литературе и живописи. «Действенная истина романтизма»: «Мадам Бовари» Гюстава Флобера.

Город в культуре XIX века. Семиотика города. Органические метафоры городской жизни в культуре XIX века. Образ города у Бальзака, Диккенса и Бодлера. Детективный жанр и городская культура XIX века («Убийство на улице Морг» Э. По, проза А. Конан Дойла). Рождение городской публики. Фланирование как культурная практика. Формы городского досуга (Ж.К. Гюисманс, О. Уайльд «Портрет Дориана Грея») Промышленный

капитализм и городская жизнь: большие магазины, вокзалы, трамваи, кинематограф. Город в поэзии второй половины XIX века: Ш. Бодлер, Н. А. Некрасов, Э. Верхарн.

Место и роль культуры Великого Новгорода в общероссийском и мировом культурном поле.

Краткая историческая характеристика Великого Новгорода. Современные теории происхождения Новгорода. Особенности политического и социального устройства Новгородской республики 12-15 вв. Специфика изучения культуры Великого Новгорода. История изучения новгородских древностей, его истории и культуры.

ЛИТЕРАТУРА:

- 1. История культурологии. Под ред. А.Огурцова. М.: Гардарики, 2006.
- 2. Доброхотов А.Л. Калинкин А.Т. Культурология. М. 2010. Ионин Л.Г. Социология культуры. М. 2004.
- 3. История мировой культуры. Наследие Запада: Античность Средневековье Возрождение: Курс лекций / Отв. ред. С.Д. Серебряный; Ин-т "Открытое о-во". М.: Издво РГГУ, 1998.
- 4. Кнабе Г.С. Кондаков И.В. Кузнецова Т.Ф. Культурология: история мировой культуры. М., 2007. 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. Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008.
  - 5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- 6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
- 7. Беньямин В. Шарль Бодлер. Поэт в эпоху зрелого капитализма // Маски времени: эссе о культуре и литературе. СПб.: Симпозиум, 2004.
- 8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. Бурдье П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005.
  - 9. Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3 № 5.
- 10. Вебер М. Наука как призвание и профессия / Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
- 11. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.1990.
- 12. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: «Прогресс», 1984. Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.
  - 13. Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
- 14. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3/4 Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. М., 1996.
- 15. История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.
  - 16. История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2005.

- 17. 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.
- 18. Кнабе Γ .С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. с. 17-170.
  - 19. Ле Гофф. Ж. Интеллектуалы в Средние века. М., 2000.
- 20. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек текст семиосфера история. М., 1999.
- 21. Люббе Г. В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 94-113.
  - 22. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003.
- 23. Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология тендерной теории. Под ред. Е. Агаповой и А. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. С. 280-297. Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999.
- 24. Манхейм К. Эссе о социологии культуры // Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М., СПб.: Университетская книга, 2000.
- 25. Нора Пьер. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память / П.Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. Пайн Джозеф Б., Гилмор Джеймс Х. Экономика впечатлений. Работа это театр, а каждый бизнес сцена. М.: Издательство «Вильямс», 2005 Пол Гендер Культура. Немецкие и русские исследования. Ч.1 3. М., 1999 2001.
- 26. Праш Т. Весь мир в одном городе: Лондон в 1851 году (пер. с англ. О. Карповой) // Новое литературное обозрение. 2004. № 70.
- 27. Риккерт Генрих. Науки о природе и науки о культуре // Лики культуры: Антология. СПб.: Университетская книга, 2009.
- 28. Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
  - 29. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- 30. Тичер С, Мейер М., Водак Р., Веттер Е. Методы анализа текста и дискурса. Харьков. 2009 Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М.:Юрист, 1994.
- 31. Фреге Γ . О смысле и значении // Фреге Γ . Избранные работы. М.: Дом интеллектуальной книги,1997.
- 32. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М.: Классика XXI, 2007. Фуко М. Археология знания. СПб., 2004 Хабермас Ю. Модерн незавершенный проект? // Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005
- 33. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. СПб.: Медиум Ювента,1997.
- 34. Шнирельман В. Порог толерантности: В 2 т. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- 35. Шютц А. Смысловое строение социального мира // Шютц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М .: РОССПЭН, 2004 Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., М., 2005.
  - 36. Элиас Н. Придворное общество. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- 37. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования: В 2 т. М.; СПб.: Университетская книга, 2001.