

Демонстрационный вариант и методические рекомендации
по профилю «Культурология»
Олимпиады ГУ-ВШЭ для студентов и выпускников вузов

Участникам олимпиады предлагаются на выбор три пары тем эссе, где одна из тем относится к истории культуры, а вторая посвящена одной из теоретических проблем культурологии.

Пример:

1. Урбанизм в культуре Запада: Античность, Средние века, Новое время.
2. Семиотика как междисциплинарная исследовательская стратегия в науках о культуре.

Выбрав какую-либо пару, участник пишет эссе по обеим темам. Суммарная оценка складывается из баллов за каждое эссе, оцениваемых **по пятибалльной шкале**. На написание работы выделяется **120 минут**.

Темы соответствуют представленной ниже программе вступительного экзамена в магистратуру факультета философии ГУ-ВШЭ.

**Программа 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. Тематизация культуры в философии: философия ценностей и концепция «наук о культуре» южно-немецкой школы неокантианства. Генезис современных научных подходов к изучению культуры: Просвещение, Историзм XIX в. и его значение для гуманитарных наук. 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: концепции и методы.

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.

Две модели семиотики: Ф. де Соссюр и Ч. Пирс. Семиотика и структурализм. Критика структурализма («круг Бахтина», Деррида). Семиотика и философия языка. Семиотические идеи «русского формализма» (Шкловский, Тынянов). Понятие текста в постструктурализме. Концепция текстуальности в деконструктивизме Ж. Деррида. Текстуальность и интертекстуальность. Соотношение реляционного и социального измерения литературного и визуального текста. Семиология литературы У. Эко. Семантика и синтаксис различных типов «иконических знаков»: от диаграммы до живописи (Н. Гудмэн). Универсальный характер образов. Образы как коммуникативный медиум современной культуры. Гетерогенность различных понятий образа и идея всеобщей (междисциплинарной)

науки об образах. Два основных вектора в проблематике образа: критико-семиотический и онтологически-герменевтический.

Социология культуры.

Модерн как основная категория описания социокультурного процесса современных обществ и его генезис. Просвещение и его основные характеристики. Историческое время модерна. Часовой механизм как фундаментальная метафора раннего Нового времени. Теории эволюции и их связь с христианской парадигмой истории. Феномен «историцизма» и его последствия для систематизации культурно-исторических исследований. Идея морфологии культур.

Инвариантная структура различных теорий модернизации. Капитализм и основные теории возникновения капитализма: К. Маркс (формационная теория), современные варианты марксизма (миросистемная теория И. Валлерстайна). Теория формирования капитализма М. Вебера. Роскошь и рождение капитализма (В. Зомбарт, Ф. Бродель). Монетаризация и ее социокультурный смысл («Философия денег» Г. Зиммеля).

Современный город и феномен публичности. Городское пространство и критерии «истинного города». Культурные измерения городских публичных пространств. Институты публичности и политическая культура. Причины деградации публичных институтов. Рационализация управления и планировка городского пространства.

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».

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.

Основные институты модерна: демографическая модернизация и трансформация семьи. Образовательные институты современности: школа и университет. «Идея университета». Церковь и религия: процессы секуляризации и десекуляризации.

Компенсаторные реакции на процесс модернизации. Романтизм и консерватизм. Культурная функция исторических исследований. Институционализированные формы сохранения культурной памяти – музеификация культуры.

Основные концепции постиндустриального общества: основные критерии постиндустриализма. Понятие креативной экономики. Концепция «общества переживаний». Критика теорий постиндустриального общества.

Культура и социальная стратификация. Классические теории социокультурной иерархии (Маркса, Бурдьё). Концепция культурной гегемонии. 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

Социология культуры в контексте анализа процесса глобализации и формирования постиндустриального общества: традиционные подходы к исследованию глобальной и региональной культуры (Проект Просвещения). Теории модернизации как «базисная парадигма» осмысления отношения глобальной и региональной культур в социально-научном знании XX в. Глобальные и локальные культуры в свете классической 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. Три подхода к проблеме, связанной с последствиями и природой культурной глобализации: гиперглобалисты, скептики и трансформисты. 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. Возможные перспективы формирования глобальной культуры: возникновение монополярного мира под верховенством одной сверхдержавы; ответ на внешние вызовы (внеземные, экологические и т. д.); создание федерации объединенных наций; победа определенной религии, идеологии или транснациональной корпорации и т. д. 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.

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: Поэзия. 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? Мироззрение 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.

IV. История культуры: Средневековье и Возрождение.

Средневековье – история концепта, проблема периодизации и локализации (Э. Панофски, Ж. Ле Гофф, Й. Хейзинга). Феодалная 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.

Идеальные города Ренессанса.

Урбанистические проекты итальянского Ренессанса. Архитектура и планировка города. Проекты и их конкуренция. Идеальный город Платона («Государство»), трактат Витрувия («Десять книг об архитектуре») и его влияние на развитие итальянского зодчества: идея пропорции (т.е. математическая соразмерность частей здания по аналогии с соразмерностью частей человеческого тела). Архитектурные модели проекты идеального города: Антонио Филарете (1400-1469)¹, Леон Баттиста Альберти, Леонардо, Андреа Палладио, Дж. Вазари, А. Дюрер и др. Реализованный проект Пия II (1405-1464) в Пьенце, архитектор Бернардо Росселино. 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), парацельсианская революция, великие географические открытия и жанр космографий, астрономия и астрология, случай Нострадамуса.

Мода, стиль и искусство жизни в европейской культуре XVI века: загородные резиденции садово-парковое искусство.

V. История культуры: 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. Планирование 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.

Вопросы к экзамену:

- теории и методология

1. «Культура» в системе понятий: культура и природа; культура и техника; культура и цивилизация.
2. Определения культуры
3. Эволюционистская парадигма и ее связь с христианской парадигмой истории. Альтернативные парадигмы восприятия исторического времени в традиционных обществах.

4. «Историцизм» и его значение для исследований культуры
5. Логика модернизации
6. История динамизации западной культуры (Альфред Вебер «Прощание с прежней историей»)
7. Основные характеристики модерна по сравнению с «традиционным» обществом: экономика и организация трудовой деятельности.
8. Роль культуры в социальной стратификации современного общества.
9. «Постмодерн» как реакция на трансформацию основных характеристик модерна.
10. Основные парадигмы познания культуры (сциентистская и герменевтическая установка в социальных науках).
11. Репрезентативная культура.
12. Объективизм и понимающая социология
13. Типы социального действия (Макс Вебер)
14. Культура и капитализм (версия Макса Вебера)
15. Символический интеракционизм и роль "другого"
16. Жизненный мир
17. Социальное конструирование реальности
18. Понятие повседневности в феноменологической социологии А. Шюца
19. Логика повседневности и понятие абдукции
20. Повседневность и экспертное знание
21. Структурные элементы повседневности
22. Ритуалы и ритуализм
23. Типы и функции ритуалов
24. Понятие института
25. Понятие символа. Мифологическая символизация
26. Миф и социокультурные функции мифа.
27. Карл Мангейм: теория интеллигенции
28. Карл Мангейм: социология культуры и условия ее тематизации
29. Город как социокультурный феномен
30. Демографическая модернизация.
31. Основные теоретические подходы в рамках традиционной и современной семиотики
32. Концепция знака в лингвистике Ф. де Соссюра
33. Триади́ческая модель знака Ч.С. Пирса
34. Элементы коннотативной семиотики Р. Барта
35. Теория иконических символов Н. Гудмена
36. Концепция семиосферы Ю. Лотмана
37. Семиотика в науках о культуре

- история

1. Проблема «границ» Античной культуры.
2. Городской характер античной культуры.
3. Минойская и микенская культуры: исследования А. Эванса и Г. Шлимана.
4. Генезис античной культуры. Греческое чудо.
5. Культура повседневной жизни в Древней Греции (город, семья, гражданские обязанности и добродетели, досуг, мода).
7. Генезис римской культуры (греческий и этрусский элементы).
8. Культура повседневной жизни в Древнем Риме (город, семья, гражданские обязанности, досуг, мода)
9. Архитектура, скульптура и ИЗО античности.

10. Театр греческий и театр римский.
11. Своеобразие Византийской культуры.
12. Повседневная культура Византии (семья, досуг).
13. Искусство Византии.
14. Проблема «границ» Средневековой культуры (Э. Панофски, Ж. Ле Гофф, Й. Хейзинга).
15. Пространства культуры позднего Средневековья: монастырь, феодальный замок, город.
16. Городская культура позднего Средневековья: храм, университет, площадь, частный дом.
17. Культура повседневной жизни в эпоху позднего Средневековья.
18. Итальянская городская и придворная культура XV века.
19. Рим – столица христианского мира: культурный, интеллектуальный и экономический центр XV – нач. XVI вв.
20. Возрождение – проблема периодизации.
21. Гуманизм как философия и стиль жизни.
22. Искусство итальянского Возрождения: архитектура, скульптура, живопись.
23. Французская культура XVI века. Королевский двор: быт, повседневность, мода.
24. Английская культура XVI века. Королевский двор: быт, повседневность, мода, вкус.
25. Гуманизм и реформация в культуре Северного Возрождения.
26. Естественная наука, астрология, алхимия и герметизм в культуре XVI века.
27. Утопические проекты XVI века (Т. Мор, Фр. Бэкон, Т. Кампанелла).
28. Придворная культура XVII-XVIII вв.
29. Барокко и классицизм.
30. Торжественная ода и парадный портрет в европейской культуре XVIII в.
31. Новое время. От традиционного общества к обществу модерна.
32. Буржуа как антропологический тип.
33. Публичный мир «старого режима»: в обществе незнакомцев.
34. Чтение в культуре нового времени.
35. Почтовое сообщение. Частная переписка как культурная практика.
36. Сентиментализм. Сентиментальное путешествие. Сентиментальная прогулка. Пейзажный парк.
37. Сентиментализм. Семья, любовь и дружба в эпоху сентиментализма. Универсальные сюжеты в литературе сентиментализма.
38. Феминизация культуры Нового времени. Роль женщины в сфере частной жизни.
39. Романтизм. Концепция личности и общества в культуре романтизма. Роли и маски романтизма. Дендизм.
40. Стратегии житнетворчества в культуре романтизма. Между литературой и жизнью: биографический миф романтиков.
41. Природа в понимании романтиков. Романтическое путешествие. Романтический пейзаж в искусстве.
42. Органические метафоры городской жизни в культуре 19 века.
43. Образ города в литературе 19 века (Бальзак, Диккенс, Бодлер).
44. Рождение публики. Фланирование как культурная практика. Формы городского досуга.
45. Промышленный капитализм и городская жизнь.

Литература:

Основная:

История культуры:

Доброхотов А.Л. Калинин А.Т. Культурология. М. 2010.

Кнабе Г.С. Кондаков И.В. Кузнецова Т.Ф. Культурология:: история мировой культуры. М 2007.

Дополнительная:

История мировой культуры. Наследие Запада: Античность - Средневековье – Возрождение.М. 1998.

Ионин, Л. Г. Социология культуры. Учеб. пособие для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004.
