

Программа учебной дисциплины «История культуры»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол №01 от «27» августа 2018 г.

Автор	Рогинская О.О., к.филол.н., доцент, oroginskaya@hse.ru Кукулин И.В., доцент, ikukulin@hse.ru Березина Е.С., преподаватель, eberezina@hse.ru
Число кредитов	9
Контактная работа (час.)	140
Самостоятельная работа (час.)	202
Курс	2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «История культуры» являются углубление в исследовательскую проблематику исторического изучения культуры, тематизированной как история западной цивилизации, история становления и трансформации ключевых социальных типов и культурных практик.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные концепции и социогуманитарные теории, объясняющие исторические и культурные процессы XVII - XX вв. (Н. Элиас, П. Бурдьё, Ф. Бродель);

уметь:

- оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование при решении задач в профессиональной деятельности;

- работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода);

- вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов исследования, а также оценку его качества;

- работать в команде;

владеть:

- навыками анализа культурные явления в широком социальном и историческом контексте;

- навыками разработки проектов с учетом конкретных технологических параметров, используя современные информационные технологии при разработке и реализации культурных продуктов;

- навыками создания текстов творческого характера, публицистического стиля в различных жанрах (анонсы, репортажи, интервью, рецензии, критические статьи и т. п.)

культурной тематики для системы печатных и электронных средств массовых коммуникаций.

Изучение дисциплины «История культуры» базируется на следующих дисциплинах:

- история в объеме средней школы;
- история культуры (МХК) в объеме средней школы.

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной презентации;
- уметь работать с персональным компьютером, программным обеспечением;
- обладать навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, пользоваться базами данных, библиотеками и прочими ресурсами.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- История культуры (3 курс)
- Современная массовая культура

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Вводная лекция по курсу.

Рамочные сюжеты курса: габитус и биография западного человека Нового времени; универсальные сюжетные ситуации и сюжеты с участием западного человека Нового времени; роли и амплуа западного человека Нового времени; художественные стили и направления XVII-XX вв. Культурные центры западного мира Нового времени. Концептуальные установки курса: теории Н.Элиаса («О процессе цивилизации»): История западной цивилизации= увеличение самоконтроля, самоограничений + возрастание чувствительности к окружающей действительности; П.Бурдьё: «габитус—это воплощаемое в поведении, речи, походке, вкусах человека прошлое(его класса, среды, семьи)»; Ф.Броделя: тело как посредник между биологическим и социальным, индивидуальным и социальным.

Тема 2. Габитус аристократа. Европейская придворная культура XVII-XVIII вв.

История социального типа аристократа как история постепенного умиротворения, как процесс усложнения социальной связи. Взаимокорреляция внешнего принуждения и самоконтроля. Превращение рыцаря в придворного. Историко-культурные мифы об аристократе.

Придворное общество как общественный институт. Церемониальный характер придворной жизни – на основе книги Н.Элиаса “Придворное общество”. Парадные портреты членов семьи Медичи в исполнении П.П.Рубенса.

Императорский двор как театр власти. Ричард Уортман о способах презентации императорского мифа («сценариях власти»).

Двор Людовика XIV. Версаль – Олимп монарха.

Эволюция иконографии парадного портрета Людовика XIV. Становление абсолютизма и светская традиция иконографического канона апофеоза.

Тема 3. Художественные стили XVII-XVIII веков: маньеризм, барокко, рококо, классицизм.

Стиль как отражение устроения эпохи. Маньеризм (XVI в.): утрата ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком. Основные черты маньеризма. Пример: экстерьер и интерьер Palazzo (del) T(e) (1524-1525, арх. Джулио Романо, Мантуя). Маньеризм в литературе. Самый яркий представитель — Пьетро Аретино (1492-1556) «Сладострастные сонеты» («Позы Аретино») (1527).

Барокко (XVII в.), его основные характеристики. Генрих Вёльфин «Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве» (1915). Сравнение искусства Ренессанса и барокко. Примеры барочных архитектурных сооружений: Церковь душ в Чистилище (Chiesa del Purgatorio) (постр. 1658, рекон. 1693), Церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане (Святого Карла у Четырех Фонтанов) (1638-1667), Церковь Св.Игнатия (Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio) (1650). Примеры из живописи: фреска Андреа дель Поццо (1642-1709) «Апофеоз св. Игнатия» (1685-1694), Джованни Баттиста Гаулли (1639-1709) фреска «Сияние имени Иисуса» (1670-1683), живопись Эль Греко, М.Караваджо, П.П.Рубенса. Вальтер Беньямин «Происхождение немецкой барочной драмы».

Классицизм (XVII-XVIII вв.). Первая волна классицизма — эпоха Пуссена (реакция на барокко). Версаль. Никола Буало. Классицистическая трагедия (Корнель, Расин). Вторая волна классицизма — эпоха Давида (реакция на рококо). Третья волна классицизма — совокупность неоклассицистических движений начала XX века (реакция на романтизм и модернизм). Принцип ориентации на канон. Крылатая формула классицистской эстетики: искусство рождается от стеснения и умирает от распушенности. Классицистическая трагедия: Никола Буало (1636-1711), Пьер Корнель (1606-1684), Жан Расин (1639-1699). Архитектурные примеры: Вилла Ротонда близ Виченцы (1551-1567), Пантеон (1758-1789), Вальхалла («Зал славы») (1830-1846), Арк-Э-Сенан (1773-1779). Живопись: Николя Пуссен, Жак Луи Давид. От классицизма (академизма) к романтизму. Т.Жерико (1791-1824).

Рокайль (фр. rocaille) и рококо (фр. rococo) (XVIII в.): основные черты. Пример в архитектуре: Амалиенбург (Amalienburg) под Мюнхеном, 1734-1739. Специфический колорит рококо. Живопись: Дж.Б. Тьеполо (1696-1770), Ж.А. Ватто (1684-1721), Ж.О. Фрагонар (1732-1806).

Тема 4. Буржуа. Формирование габитуса горожанина.

Буржуа: разные значения слова (социальное, экологическое, экономическое). Буржуазные постулаты жизнеотношения. Б.Франклин «Советы молодому торговцу». Происхождение социального типа буржуа: концепции М.Вебера, В.Зомбарта, Ф.Броделя. Соперничество буржуа с «благороднорожденными». Робинзон: социальное имя и миф — один из немногих мифов, которые сумело создать западное общество Нового времени. Робинзон как экономический индивидуалист. Буржуа как человек пишущий. Возникновение биографической идентичности. Дистанцирование от живого тела, от локального. Социальные изобретения, используемые всеми: умение

работать с практическими абстракциями, человеческая индивидуальность, приватность, культ телесной чистоты, представление о комфорте.

Эволюция габитуса буржуа. В XIX веке у буржуа происходит смена стиля жизни: деньги из средства превращаются в цель. Разносторонняя атака буржуазной модели. «Левая» критика (К.Маркс). Принцип «золотой середины» превращается в идею среднего уровня, посредственности. Аполитичность, миролюбие, стремление к безопасности. Филистерство, серость, обывательщина. Дворянская критика буржуазной морали. Критика со стороны богемы.

Тема 5. Что такое Просвещение? Интеллектуалы и их роль в истории западной культуры. Габитус интеллектуала.

Философы и мыслители задаются вопросом: «Что такое Просвещение?»:

Иммануил Кант «Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?» («Ответ на вопрос: что такое Просвещение?») (1784), Эрнст Кассирер «Философия Просвещения» (1932), Хоркхаймер М., Адорно Т. В. «Диалектика просвещения. Философские фрагменты» (1944, изд. 1947), М.Фуко «Что такое Просвещение?» (1983), Цветан Тодоров «Дух Просвещения» (2006). Кант: Просвещение как идеал. XVIII век как век, ведущий к Просвещению.

Формирование публичной сферы и общественного мнения. Культурный космополитизм сменяет литературную республику. Космополитизм как стиль жизни. Париж и вообще Франция – центр мира. Формирование гражданского общества – новой формы ассоциации людей, лежавшей между семьей и государством. Открытие политики. Образы и символы Просвещения: Энциклопедии, Академии, масонские ложи, кофейни, «мания чтения», «читательская лихорадка», Филантропия, благотворительность, идея милосердия. Филантропия во Франции. Репрессивный аспект филантропии XVIII века. Борьба с религиозной нетерпимостью, узаконенными пытками и рабством. Идея благотворительности *bienfaisance* заменила идею милосердия *charité*, которая слишком напоминала о гнете католической церкви. На первый план выходит любовь к человеку.

Развитие науки. Рождение экономики как науки. Путешествия: обогащают разум, расширяют знания и излечивают от предрассудков. Интеллигенция/Интеллектуалы/Элита/Образованный класс. Отличие интеллектуала от интеллигента: отсутствие аксиологической составляющей и нарциссизма. Лиссабонское землетрясение 1755 г. и его влияние на интеллектуалов эпохи Просвещения.

Конец эпохи Просвещения - Великая Французская революция. Критика Просвещения: Просвещение как знак войны и революции; просветители как отцы революции. Немецкий романтизм: критикует Просвещение. Воскрешение духа Просвещения: Ницше, Кассирер. Новая волна критики - Хоркхаймер и Адорно.

Тема 6. От Просвещения к революции. Буржуазные революции в Европе. Культурные истоки Великой Французской революции. Американская революция.

Нидерландская революция 1568 – 1648 гг.: один из первых успешных расколов в Европе; привела к появлению первых современных европейских республик.

Английская революция (Английская гражданская война) 1640 – 1689 гг.: переход от абсолютной монархии к конституционной; революция открыла путь к промышленному перевороту в Англии и капиталистическому развитию страны. Билль о правах 1689 г.

Великая французская революция (1789-1794). Хроника революции. ВФР - событие, соотносимое по значимости с крестовыми походами, изобретением книгопечатания или

Реформацией. Хобсбаум: ВФР как прототип и модель всех последующих революций. Сознательная установка на всемирный масштаб. Французский трехцветный национальный флаг как образец для флагов большинства новых независимых или объединенных государств. Литературные произведения о ВФР. Связь французской революции с американской (1775 – 1783). Новые культурные герои и социальные типажи. Новый тип театральности. Новый виток проблематики телесности. ВФР и политический словарь западных стран XIX века. Связь ВФР и русской революции 1917 года.

Т.Карлейль: Революция была живым воплощением мифов и эпических произведений Древней Греции, которые были созданы не Софоклом или Гомером, а самой жизнью. Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (1732 - 1799) «Женитьба Фигаро» (1784). «Санкюлоты»: пролетарии и революционеры; в дальнейшем обозначает доброго патриота и гражданина. Декларация независимости (1776) - важнейший документ Американской революции. Декларация прав человека и гражданина (1789) - важнейший документ ВФР. Французская революция как одна из самых первых и наиболее масштабных попыток сместить и даже разрушить границу между элитарной и народной культурой, предложив для всех общую этическую и эстетическую модель. Идея строительства нового мира. Новые праздники. Робеспьер (1758 – 1794) как Альцест. Особенности праздника (по сравнению с более ранними): минимален элемент импровизации; сведение человека социального к человеку биологическому (по закону утопии); выход за пределы городского пространства.

ВФР и наука. 1791. Жан-Поль Марат: «Академии — общество людей суетных и посредственных». 1793. Робеспьер: «Добродетель — достояние невежественных». Ученые-академики один за одним становятся жертвами Террора. Термидор: Образование новых научных центров вместо старых академий. Два художественных (в первую очередь литературных) направления периода ВФР – сентиментализм и романтизм. Визуальные образы Французской революции.

Тема 7. Открытие частной жизни. Сенсуализм. Революция чтения в XVIII веке. Феномен романомании. Эпистолярные романы Руссо и Гете и их читатели. Сентиментализм. Феномен «домашней литературы»: дневниковые, эпистолярные, мемуарные практики.

Повсеместное распространение чтения. Появление читательских сообществ: coffee-houses, библиотеки, принцип годового или месячного абонемента, book clubs и subscription libraries. Роль читательских клубов. Ключевые метафоры: «мания чтения» (фр. manie de la lecture, нем. Lesesucht),

«читательская лихорадка» (фр. fièvre de lecture, нем. Lesefieber), «читательское иступление» (фр. rage de lire, нем. Lesewut). Свидетельства врачей.

Век Просвещения как век «революции в чтении»: практики чтения и формирование культуры общественного мнения («мужской» тип чтения); практики чтения и задачи воспитания и образования («детский» тип чтения); практики чтения и формирование сферы частной жизни («женский» тип чтения). Тема опасности чтения. Новый в истории западной культуры всплеск претензий к художественной литературе: формирование ложных форм субъективности и внутренней независимости, «уход от реальности». Новые - более простые и непосредственные отношения с книгой. Появление образа читающего человека в живописи и графике. Концепция революции чтения Рольфа Энгельсинга: смена интенсивного типа чтения экстенсивным в XVIII веке. Аргументы против линейной модели Энгельсинга. Книжное колесо. Романы XVIII века захватывали настолько, что

читатель полностью погружался в них. Культовые авторы XVIII века: Сэмюэл Ричардсон (1689 – 1761), Жан Жак Руссо (1712 – 1778), Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832), Бернарден де Сен-Пьер (1737-1814). Татьяна из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин».

Сентиментализм в литературе. Лоуренс Стерн «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768) – закрепление нового значения слова sentimental в английском языке. Уже в XIX веке слово sentimental приобретает негативный оттенок («склонный потакать излишней чувствительности», «легко поддающийся излишней чувствительности»). Общие черты сентименталистских произведений – «культ чувства» (или «культ сердца»), которые в данной системе ценностей становятся «мерилом добра и зла». Реакция одновременно на господствовавший ранее аристократический тип культуры (см. «Опасные связи») и на просветительский рационализм. Одна из главных категорий сентиментализма – понятие

«естественного», вообще очень важное для философии и литературы эпохи Просвещения. Возвышенное начало, столь излюбленное теоретиками барокко и классицизма, сменяется в сентиментализме категорией трогательного. Сопоставление с рококо как с другим «камерным» художественным направлением XVIII века. Авторы английского сентиментализма: Дж. Томпсон, Э. Юнг и Т.Грей, С.Ричардсон, Г.Филдинг, О.Голдсмит, Г.Макензи, Л.Стерн. Сентиментализм во Франции: Дени Дидро, Жан-Жак Руссо. Сентиментализм в Германии: движение «Бури и натиска», к которому принадлежали молодые И. В. Гете и Ф. Шиллер. Феномен «Вертеровой горячки» (Werther-Fieber).

Тема 8. Готический роман. Романтизм. Концепция личности и общества в культуре романтизма. Роли и маски романтизма. Филистеры. Страхи романтизма. Мифы о чудовищах: Дракула и Франкенштейн.

Романтизм – вырастает из кризиса идей ВФР и их реализации. «Дауншифтинг» как реакция на исторические коллизии (отказ от традиционных путей достижения социального успеха). Наполеон как главный романтический герой. Тесная связь с большой историей и философией (философия романтизма).

Предромантизм. Шотландцы Роберт Бернс и Джон Макферсон (Оссиан). Готический роман (Хорацио Уолпол, Анна Радклиф). Романтизм: два центра – Германия и Англия.

Германия: поэты и философы - Тик, Вакенродер, Фридрих Шлегель, братья Гримм, Гельдерлин, Новалис и многие другие; позднее – Гейне; художники – Фридрих Отто Рунге и Каспар Давид Фридрих. Англия: поэты и писатели - Вордсворт, Саути, Кольридж («Озерная школа»); Байрон, Перси Б. Шелли, Мери Шелли; художники – Блейк, Констебль.

Наполеон Бонапарт (1769 остров Корсика – 1821 остров Святой Елены). Биография. Интересные факты о Наполеоне. Почему герои ВФР не стали кумирами эпохи романтизма? Герои эпохи романтизма: Наполеон Бонапарт, Джордж Гордон Байрон, Джордж Браммел («красавчик Браммел»). Романтизм: • Образ исторически становящегося мира-организма, пронизанного бесконечными соответствиями и аналогиями. • Открытие в человеке новых измерений, связанных с воображением и сном.

Романтические практики

повседневности: романтическая поза (одиночество, противопоставленность толпе), романтическая скука, молчание, романтическое бегство, жизнетворчество.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где $O_{\text{экзамен}}$ – оценка за работу непосредственно на экзамене:

$$O_{\text{результрующая Итог}} = 0.2 \cdot O_{\text{экзамен}} + 0.4 \cdot O_{\text{текущий}} + 0.4 \cdot O_{\text{аудиторная}}$$

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – арифметический.

Накопленная оценка формируется следующим образом.

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их активности в дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий на семинаре, по правильности их ответов на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – *O*_{аудиторная}.

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом:

$$O_{\text{текущий}} = 0.3 \cdot O_{\text{эссе}} + 0.3 \cdot O_{\text{реферат}} + 0.4 \cdot O_{\text{тест}}$$

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Темы для текущего контроля совпадают с темами лекционных и семинарских занятий.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и семинарских занятий.

V. РЕСУРСЫ

V.1 Основная литература

1. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинин. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.
2. Элиас Н. О процессе цивилизации / Социогенетические и психогенетические исследования / Пер. А.М.Руткевича. Т. 1, 2. М., СПб.: Университетская книга, 2001.

V.2 Дополнительная литература

1. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни - М.:Новое литературное обозрение, 2005.
2. Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. СПб., 2013.
3. Зомбарт В. Буржуа: К истории духовного развития современного экономического человека // Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 тт. Т.1. СПб.: «Владимир Даль», 2005.

V.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

V.4

V.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>	
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/
2.	Образовательный Интернет-проект "Arzamas"	URL: https://arzamas.academy
3.	Образовательный Интернет-проект "Постнаука"	URL: https://postнаука.ru

V.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.