Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Кафедра культурологии, философии и искусствоведения
Уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров
Аспирантура

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Научная специальность:
5.10.1 Теория и история культуры, искусства
Направленности (профили):
Культурология
Искусствоведение

Группа научных специальностей
5.10. Искусствоведение и культурология

Область науки
5. Социальные и гуманитарные науки

Кемерово 2023

Программа составлена на основе Федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (Приказ МН и ВО РФ от 20.10.2021г. № 951), «Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре» (приказ МН и ВО РФ от 06.08.2021 г № 721) и согласно Особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году, утвержденным Постановлением Правительства от 21.03.2022 № 434.

Составители:

доктор культурологии, профессор кафедры культурологии, философии и искусствоведения *О.Ю. Астахов;*

доктор культурологии, профессор кафедры культурологии, философии и искусствоведения *В.И. Марков;*

кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения *А.С. Двуреченская;*

кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения Н.С. Попова;

кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии, философии и искусствоведения А.И. Бураченко.

доктор искусствоведения, профессор кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства О.В. Синельникова.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения 30.08.2022 г., протокол № 1, от 29.08.2023 г., протокол № 1.

Утверждена на заседании учебно-методического совета социально-гуманитарного факультета КемГИК 23.09.2022 г. протокол № 1, 04.09.2023 г. протокол № 1.

Программа вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности: 5.10.1 Теория и история культуры, искусства [Текст] / сост.: О.Ю. Астахов, В.И. Марков, А.С. Двуреченская, Н.С. Попова, А.И. Бураченко, О. В. Синельникова. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 80 с.

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с «Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)» и предназначена для лиц, поступающих в аспирантуру по научной специальности 5.10.1 «Теория и история культуры, искусства».

Программа определяет необходимый уровень научной подготовленности поступающих в аспирантуру, который характеризуется готовностью к самостоятельной постановке культурологических и искусствоведческих проблем в профессиональной сфере и поиску новых способов их решения. Программа предполагает выявление знаний в теоретико-методологической и исторической области культурологии и искусствоведения. Структура программы включает разделы:

- *Для направленности (профиля) - культурология*:

1. Теория и философия культуры.
2. История культурологических учений.
3. Исторические типы культуры.

- *Для направленности (профиля) - искусствоведение*

4. Теория изобразительных и зрелищных видов искусств.
5. История изобразительного искусства.
6. История зрелищных искусств.
7. Теория музыки.
8. История музыкального искусства.

К программе прилагается перечень тем рефератов и вопросов к вступительному экзамену по научной специальности 5.10.1 «Теория и история культуры, искусства», список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену (по каждой направленности (профилю) соответственно).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА»

Раздел I. ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Основные подходы к пониманию сущности культуры

Разнообразие дефиниций культуры как отражение сложности и многозначности самого феномена: описательные, антропологические, аксиологические, нормативные, адаптивные, исторические, функциональные, семиотические, символические, герменевтические, идеационные, психологические, дидактические, социологические. Классификация А. Кребера и К. Клакхона. Современные научные представления о культуре. Необходимость межпредметного подхода.

Тема 2. Понятия культуры и цивилизации с позиций философии культуры

Соотношение понятий «цивилизация» и «культура»: этимология и семантика терминов. Библейское представление о линейности времени, в котором разворачивается история человечества. Древнекитайское представление о цикличности и кругообороте. Античная теория цикличности истории. Эволюционизм эпохи Просвещения. Понятие прогресса, его истоки и сущность. Марксистская теория исторического процесса: «дикость», «варварство», «цивилизация». Культурно-историческая школа. Концепция «локальных культур» О. Шпенглера и концепции «локальных цивилизаций» Н. Данилевского и А. Тойнби. Развитие теории цивилизаций в XX–XXI веках: концепция культурно-цивилизационных разломов С. Хантингтона.

Тема 3. Проблема генезиса культуры в контексте антропосоциогенеза: основные концепции

Микро- и макродинамика культурогенеза. Морфогенез культурных систем. Основные категории культуры: пространство, время, человек – универсальный контекст культуры. Размежевание сакрального и мирского в деятельности и сознании человека. Первые исторические формы культуры. Первобытный синкретизм и его преодоление в дальнейшем в развитии культуры. П. Тейяр де Шарден о рефлексии культуры.

Основные концепции генезиса культуры: технолого-деятельностная, символическая (семиотическая), психоаналитическая (версия Ю. М. Бородая), эзотерическая (Т. Маккенна) и др. Концепция игровой деятельности человека как источник культуры.

Тема 4. Культура как система. Структура культуры

Понимание культуры как системы. Основные черты культурной системы. Многообразие подходов к структурным (морфологическим) аспектам культуры. Культура обыденная и специализированная. Культура социальной организации и регуляции (хозяйственная, правовая и моральная, политическая). Культура познания и рефлексии мира, человека и межчеловеческих отношений (философская, научная, религиозная, художественная). Культура социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции информации (культура массовой информации, информационно-кумулятивная культура, культура межпоколенной трансляции социального опыта, культурной компетенции и знаний). Культура физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека (культура физического развития, сексуальная культура, культура поддержания и восстановления здоровья, культура отдыха, психической рекреации и реабилитации человека).

Тема 5. Механизмы трансляции культуры. Межкультурная коммуникация

Принципы взаимодействия культур в международных отношениях. Структура взаимодействия культур в сфере морали, права, науки, художественной культуры, политической культуры и т. д. Уровни взаимодействия культур: между этическими общностями; между нациями; между цивилизациями. Амбивалентность взаимодействия. Механизмы взаимодействия культур: прибавление, усложнение, обеднение, эрозия. Факторы конфликтности, формы подавления, реакция на подавление. Торговля и война как способы взаимодействия. Пути улаживания межэтнических конфликтов: разделение труда, создание межэтнической культуры, самоизоляция, сегрегация. Факторы интеграции этнических групп: степень сходства, интенсивность связей, общий исторический опыт. Рамки межнационального взаимодействия. Общение между цивилизациями как наиболее развитая форма взаимодействия. Зависимость взаимодействия от уровня и периода развития. Колонизация и этнокультурные процессы. Особенности европейского колониализма в сфере культуры в XIX–XX вв. Воздействие колонизации. Эгалитаризм. Европоцентризм. Американоцентризм. Афроцентризм. Транснациональные корпорации и культурная экспансия. Современные тенденции межкультурного взаимодействия. Расширение сферы общемировой культуры. Усиление плюрализма национальных культур. Диалог мировых культур. Концепции и опыт ЮНЕСКО, Европейского сообщества и т. п.

Тема 6. Культурное многообразие и проблема типологии культур

Понятия типа культуры и типологии. Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства. Типологизация как научный метод исследования культуры. Многообразие типологических построений культуры как отражение многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и основания для типологической классификации культуры. Идеальные культурные типы по М. Веберу. Этнографические критерии (антропологические, лингвистические, географические, хозяйственно-бытовые и т. п.). Понятия «этнос» и «этногенез». Принцип «этнолингвистического древа» в типологизации. Культурно-хозяйственные типы. Историческая типологизация культуры. Пространственно-региональный (западно-европейская, арабо-мусульманская, восточная, индийская, латино-американская и т. д.) тип культуры. Понятие национальной культуры. Религиозный критерий: христианский, мусульманский, конфуцианско-даосистский, индо-буддистский типы культуры. Социологический критерий. Жизненно-циклические (возрастные принципы классификации культуры и выделения детской, молодеж-

ной, культуры пожилых) тип культуры. Понятие субкультуры. Разновидности субкультур. Национальная культура и народная культура. Национальная культура и политический фольклоризм. Массовая культура. Два типа анонимности в культуре (народной и массовой). Маргинальный характер субкультур. Элитарная культура (Ф. Ницше, Т. Элиот, Х. Ортега-и-Гассет). Современные типологические классификации культуры: традиционалистские и инновационно-авангардные субкультуры.

Специфические и «срединные» культуры. Типологическая характеристика русской культуры. Культурно-историческая концепция евразийцев. Локальные культуры. Типологические модели культуры. Культурно-антропологическая типологическая модель Г. Спенсера, Э. Тайлора. Типы культур в функциональной теории Б. Малиновского. Социально-типологическая модель культуры в теории локальных цивилизаций О. Шпенглера, А. Тойнби. Структурно-антропологические подходы к типологии культур. Женское и мужское начала в культуре (И. Бахофен, Л. Фробениус). Аполлоническая и дионисическая модели культуры Ф. Ницше как выражение естественно-природных начал. Социокультурные суперсистемы П. Сорокина. Концепция культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. Типология культур Г. Гегеля. Мистическая космология культуры Д. Андреева. Концепция Ф. Нортропа. Ось мирового времени К. Ясперса. Типология культур в философской школе «диалогики культур» (В. Библер, А. Ахутин), культурологическая концепция М. Бахтина.

Тема 7. Личность в контексте культуры. Кризис культуры и личность

Рассмотрение личности в философской антропологии, социальной психологии и социологии культуры. Детерминация личности социокультурной системой и место личности в системе культурной регуляции. Ролевые структуры личности. Личность как объект и субъект культурной деятельности.

Культурный полиморфизм и вариабельность личности. Структура индивидуализации в разных религиях и культурных системах. Личность в восточных культурах: органическое включение личности в коллектив и механизм снятия внутренней напряженности. Статус личности в светских культурах. Личность в классической европейской культуре: приоритет самостоятельного личностного начала, принцип индивидуализма. Индивидуализм и сферы его проявления. Границы индивидуализма, его издержки и формы проявления.

Кризис личности и кризис культуры в трудах Н. Бердяева, С. Франка, П. Сорокина, Й. Хейзинга, Х. Ортеги-и-Гассета и др.

Тема 8. Элитарная и массовая культура

Понятие элитарной культуры. Западные теории элит: В. Парето, Г. Моска, Ч. Миллс и др. Функции элиты и элитарной культуры в обществе. Историческое происхождение элитарной культуры. Проблема «омассовления» культуры на рубеже XIX–XX столетий: концепции А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Н. Бердяева, В. Беньямина, Х. Ортеги-и-Гассета и др. Противопоставление «элитарности» и «массовости» в теории культурного модернизма.

Неопределенность термина «массовая культура». Понятие «массового общества» и «массового человека» в концепциях Г. Лебона, З. Фрейда, Х. Ортеги-и-Гассета. Массовая культура в теоретических исследованиях (теория культурного модернизма, Франкфуртская школа, семиотические концепции и др.). Основные проявления и направления массовой культуры в XX столетии. Практики массовой культуры. Социокультурная специфика «массовой литературы». Музыка как предмет потребления. Культурные и технологические особенности современного телевидения. Взаимодействие «элитарного» и «массового» в культуре XX в. Позитивные и критические оценки массового общества и его культуры.

Тема 9. Техника и культура в XX веке

Образование индустриального общества в Европе XIX века и его технические достижения: «машинный век». Транспортная революция. Формирование «газетных империй». Социокультурная ситуация XX века. Основные тенденции функционирования общественного сознания, науки и искусства. Эрозия гуманизма и демократических ценностей, нарастание техницизма и сциентизма. Мотив «отчуждения». Революция в естествознании в начале XX века (теория относительности А. Эйнштейна, квантовая физика, космологические модели и т. д.) и смена

научной картины мира. Техническая революция и утверждение техногенной цивилизации в XX веке. Образ общества как Мегамашины: концепция Г. Маркузе. Научно-техническая революция и постиндустриальное общество. Влияние новых технологий на дифференциацию производства и потребления. Экономика, основанная на науке, и значение производства знаний; роль информатики и сферы услуг. Технология. Изменения в социальных структурах; роль профессионализации в производстве и плюрализма в потреблении. Изображение техницистской дегуманизации в произведениях О. Хаксли, Е. Замятина, Дж. Оруэлла и др.

Раздел II. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Тема 1. Просветительская концепция культуры и цивилизации

Формирование классической концепции культуры. Культура как специфическое достояние человека (Ф. Вольтер, Дж. Вико, И. В. Гете, Ф. Шиллер и др.). Добро и красота как цели человеческой жизни. Критицизм просветительского подхода к обществу. Значение Просвещения для неевропейских культур. Кризис Просвещения в
XIX веке.

И. Г. Гердер и его книга «Идеи к философии истории человечества». Естественный характер законов развития природы и общества. Движущие силы человеческой истории. Причины общественного развития – внешние (климат, географические условия) и внутренние (культура, язык, ремесла, искусство и др.) факторы. Понимание И. Г. Гердером прогресса. Цели общественного развития (достижение гуманности).

Тема 2. Философия истории и культуры Гегеля

Креационизм и европейская философия XVII века (субстанционализм). Гегелевское понимание философии истории как осмысление временных форм духа. Патриархальное и теоретическое начало китайской цивилизации. Индия как царство религий с отсутствием единой государственной машины. Монархия как законность в Персии. Культура Греции как выработка реального индивидуализма. Субъективность внутреннего мира культуры Рима. Германский культурный мир и оценка Гегелем прусского государства.

Русское гегельянство. Усвоение идей Гегеля в России XIX века. Атмосфера философской культуры России 1830–1840-х годов. Гегельянские кружки (Н. В. Станкевич, М. А. Бакунин, В. Г. Белинский). Идея строительства культуры на путях, проложенных Западом. Ответственность за историю, непосредственное влияние на жизнь культуры – основные вопросы русской философской публицистики как особого типа философствования.

Тема 3. Проблема исторической судьбы России в течениях русской мысли первой половины XIX века

Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII – начала XIX в.: причины и следствия. Поиск и варианты национальной идеологии в интеллектуальной жизни российского дворянского общества в 1830–1850 гг. П. Чаадаев и его работы «Апология сумасшедшего» и «Философические письма». Взгляды П. Чаадаева на будущее России. Смысл и идейная направленность полемики славянофилов и западников в 1840–1850-е годы. Русская и европейская культура с позиции западничества (Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин). Европейская и русская культура с позиций славянофильства (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин). Значение западничества и славянофильства в истории культуры России.

Тема 4. Марксистская трактовка культурно-исторического процесса

«Общественный» и «всеобщий труд» – источник культуры. «Практика» и «отчуждение». Трудовая теория культуры. История как «самопроизводство человека» в процессе труда. Культура в соотношении с природой и обществом. Соотношение экономики, политики и культуры. Классовая природа культуры: формационный принцип членения культурно-исторического процесса. Роль сознания в развитии культуры; культура и идеология. Культура в системе капиталистических отношений: понятие «духовного производства». Социальная база культуры: буржуазия, рабочий класс и интеллигенция. Культура и нация: национальное и интернациональное в

развитии культуры. Проблема культурного кризиса капитализма. Коммунизм как культурная альтернатива буржуазной и всей предшествующей цивилизации. Частное и индивидуальное: «свободная индивидуальность» как основной результат и условие культурного творчества. Свободное время как базовое условие будущей организации общественной жизни.

Марксизм в России. Социально-практическая направленность философии «русского марксизма» 10–20-х годов XX в. (Г. В. Плеханов, Н. А. Богданов, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, И. И. Иоффе, Н. Н. Пунин и др.).

Тема 5. Концепции локальных культур

Идея локальных цивилизаций – против европоцентризма и философии прогресса. Понятие культурно-исторического типа у Н. Я. Данилевского. Разряды культурной деятельности. Аутохтонные (первичные) культуры. Одноосновные культурно-истори- ческие типы (эллинский, римский, иудейский). Двуосновной культурно-исторический тип (романо-германский). Четырехосновной культурно-исторический тип (славянский). Законы развития культурно-исторических типов по Н. Я. Данилевскому.

Личность О. Шпенглера и его труд «Закат Европы». Первофеномен – органическая жизнь – витальный цикл. Культура как живой организм («растительное бытие сплотившегося в народ коллектива»). Культура как локальный феномен. Восемь культур: египетская, индийская, китайская, вавилонская, греко-римская («аполлоническая»), византийско-арабская («магическая»), германо-романская («фаустовская»), культура народов майя. Продолжительность существования культур. Цивилизация как «смерть культуры», «мертвая протяженность». Критика О. Шпенглером массового общества.

Тема 6. Специфика «наук о культуре» в неокантианстве

Номотетические и идеографические науки. Генерализирующий (обобщающий) и индивидуализирующий методы познания. Культура как ценность. «Отнесение к ценности» – методологическая основа «наук о культуре». Понятие ценности как априорной нормы человеческой деятельности и особой метафизической реальности. Ценности как исторические универсалии (против исторического релятивизма): В. Виндельбанд и Г. Риккерт. Несовместимость ценностных суждений и оценок, т. е. логических операций и психологических реакций. Логико-методологическое обоснование «наук о культуре» как продолжение и развитие линии трансцендентального идеализма.

Влияние Канта и неокантианства на развитие русской философско-культуроло- гической мысли. Многообразие форм русского неокантианства. Близость запросов русской философской мысли к ценностным установкам Баденской школы неокантианства. Культура как особая область «доопытного» бытия – сферы ценностей, где человек находит основание собственной жизни.

Тема 7. Культура как проблема психоанализа

Происхождение культуры в свете психоанализа. Теоретические основания культурогенеза З. Фрейда. Понятие онтологического бессознательного. Сверх-Я и представление об идеале. Бессознательное – концепт объяснения истории культуры. Трагическое противостояние личности и культуры. Формы культурной деятельности как продукты сублимации первичных инстинктов. Религия и искусство – культурные формы разрядки социальных напряжений («Недовольство культурой»). Борьба между Эросом и Танатосом и судьба культуры. Репрессивная функция культуры: подавление инстинкта агрессии и разрушения. Три важнейших этапа рождения-смерти сущностной системы «человек-культура». Основные методологические принципы изучения культуры: историзм, критицизм, амбивалентность. Методология контроля за мерой репрессивности культуры («метапсихология»).

Развитие культурфилософской проблематики в творчестве постнеофрейдистов (К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм).

Психологический онтологизм русской философии. Основные этапы российской рецепции психоанализа как феномена научной и философской мысли. С. Франк. «Психоанализ как мировоззрение». Использование теоретических подходов психоанализа к рассмотрению раз-

личных феноменов культуры, взаимоотношений личности и культуры в работах отечественных ученых (А. Р. Лурия, М. Вульф, Н. Осипова, С. Шпильрейн).

Тема 8. Идея «осевого времени» в концепции культурно-исторического развития К. Ясперса

К. Ясперс и его работа «Истоки истории и ее цель». Понятие «осевого времени» и его хронологические рамки. Мировоззрение человека эпохи «осевого времени». Становление личности. Основные идеи «осевого времени».

Тема 9. Социодинамика культуры П. Сорокина

П. Сорокин об интегральном характере культуры. Ценностное знание и мировоззрение – фундамент культуры. Понятие типа культуры. «Идеациональный», «идеалистический», «чувственный» типы культур, их специфика и взаимодействие. П. Сорокин о кризисе «чувственного» типа культуры. Формы проявления социкультурного кризиса и пути его преодоления.

Тема 10. Этнологическое направление в изучении культуры: основные школы

Этнология как научное направление в европейской и американской культурной антропологии. Классический эволюционизм XIX в. (Г. Спенсер, О. Конт. Э. Тайлор, Л. Морган, Э. Дюркгейм). Универсальные стадии развития общества. Неоэволюционизм. Концепция универсальной эволюции Л. Уайта и Г. Чайлда. Энергетический критерий для определения стадий культурного развития и сравнительного анализа культур.

Возникновение диффузионизма как реакция на эволюционизм (начало XX века). Идея распространения культуры из одного центра в другой. Основные средства распространения чужой культуры (войны, завоевания, колонизация, торговля, миграция, мимесис). Понятие культурного ареала. Центры распространения культуры (Шумер, Древний Египет, долина реки Хуанхэ).

Структурно-функциональный подход к культуре. Функциональность культуры. Деятельность англо-американской антропологической школы (А. Кребер, Р. Бенедикт, М. Мид, Б. Эванс-Причард и др.). Деятельность Б. Малиновского и А. Радклифф-Брауна. Основные положения функционализма. Дальнейшая разработка общей системно-функциональной теории (Т. Парсонс, Р. Мертон). Критика функционализма. Значение функционализма.

Тема 11. Структурализм: от лингвистики к культурологии

Структурализм как философия и методология науки XX века. Структурная антропология Клода Леви-Стросса – философская основа структурализма. Роль бессознательного в научной методологии К. Леви-Стросса. Культура как проекция универсальных законов, регулирующих бессознательную основу человеческого разума.

Структурный психоанализ Жака Лакана. Структуралистский тезис «смерти человека». От структурализма к постструктурализму: Мишель Фуко. Проблема власти и репрессии в археологиях М. Фуко. Ролан Барт структуралистского периода. «Сущность дискурсивных практик». Философские основы семиологического анализа культурных фактов.

Деконструктивизм Жака Дерриды. «Против западноевропейской метафизики». Деконструкция текстов гуманитарной культуры как способ выявления в них базовых понятий бытия. Уничтожение центрального положения Запада в качестве традиционного ядра современной культуры.

Понятие эпистемы как общего пространства знания, сети отношений между «словами» и «вещами», сферы формирования специфического языка различных культурных эпох.

Тема 12. Семиотический анализ культуры

Символическая интерпретация культуры в XX в. (Э. Кассирер, Л. Уайт). Осмысление культуры в теории символического интеракционизма.

Лингвистические аспекты культуры в конце XIX – первой трети XX в. Направления развития семиотики: программы Ч. Пирса и Ф. де Соссюра. Основные идеи и начала семиотики: знак, знаковая система, текст, семантика знаковых систем; язык и речь, знак и значимость; система знаков: синхрония и диахрония. Семиотический анализ генезиса и сущности культуры. Функционирование культуры с позиций семиотического подхода.

Язык и речевая практика в культуре. Роль концепции Э. Сепира-Б. Уорфа в изучении культуры. Значение концепций Л. Витгенштейна, Р. Якобсона, Н. Хомского для исследования культурных форм и культурного смыслополагания. Пражский лингвистический кружок. Московско-Тартусская семиотическая школа (Ю. Лотман, Вяч. Иванов, Б. Успенский, В. Топоров и др.). Социокоды и творчество.

Раздел III. ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ КУЛЬТУРЫ

Тема 1. Проблема «Восток – Запад – Россия» в современной культурологии

«Восток-Запад» как ценностно-смысловая топология, их антиномичность. Цивилизационная дилемма «Запад-Восток»: отношение древних греков к другим культурам («варвары»), противопоставление средневековых христиан Европы нехристианскому Востоку, европоцентризм культуры Нового времени (идеализация Востока европейскими просветителями и западный колониализм), увлечение восточными культурами в европо-американской цивилизации XX столетия. Проблема «Восток-Запад» в современной историографии. Осознание «Востока» западными мыслителями и осмысление «Запада» восточными учеными. Специфика восточных типов культур:

единство и многообразие. Проблема восточной деспотии и «азиатского способа производства». «Запад-Восток» в концепции С. Хантингтона.

Бинарность и конфликтность русской культуры и менталитета. Цивилизационная дилемма «Запад-Восток» в истории русской культуры: пограничное положение Древней Руси, принятие православия как выбор цивилизационного пути развития, влияние татаро-монгольского ига как «восточного начала» на древнерусскую культуру, отражение в русской культуре Петровского времени как активного взаимодействия с Европой, споры «славянофилов» и «западников», «евразийское течение». Проблема цивилизационного выбора России в XX–XXI столетиях.

Тема 2. Первобытная культура: ее сущность и особенности

Становление первобытной культуры (концепции Л. Г. Моргана, Ф. Энгельса, Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля). Природно-биологические предпосылки культуры. Невидотипический опыт сообществ и его роль в возникновении культуры. Экзогамия. Погребение как исходный пункт установления единства рода. Проблема происхождения языка. Язык в качестве порождающей структуры социального пространства-времени. Религиозные представления первых людей. Роль жертвоприношений в формировании группового единства людей. Искусство в системе первобытной культуры.

Тема 3. Культура древних цивилизаций (Египет и Междуречье)

Формирование древних цивилизаций (Египет, Месопотамия, Индия, Китай). Появление городов, письменности и раннегосударственных институтов. Сакрализация культуры. Жречество.

Месопотамия в древности. Исследование культур Месопотамии в XIX–XX веках. Население древней Месопотамии. Этапы политической истории Месопотамии. Культура Месопотамии (Шумер, Вавилон, Ассирия): монументальная архитектура, письменность, искусство.

Египетская культура. Ее характерные особенности. Изучение истории и культуры Древнего Египта в XIX–XX веках. Долина Нила в древности. Природные условия и их тесная связь с последующим развитием египетского общества, его социальной структурой, ролью жречества, развитием научных знаний, возникновением письменности, ролью писцов в обществе. Иероглифика. Египетская цивилизация эпохи строительства великих пирамид. Расцвет египетской цивилизации. Египет эпохи Рамсесов. Культура Древнего Египта эпохи Нового царства. Карнакский и Луксорский храмы. Долина царей. Гробница Тутанхамона. Долина цариц. Храм царицы Хатшепсут. Представления египтян о мире, понятие о душе как о втором «Я». Египетская мифология. Вклад в мировую культуру.

Тема 4. Индобуддийский тип культуры

Принцип «единство в многообразии» в культуре Индии. Протоиндийская цивилизация. Ведийский период. Индуизм. Ранний буддизм и формы его эволюции. Кризис брахманизма. Северный буддизм махаяны («Большой колесницы») и его мировое значение. Человек и мир в буддизме. Джайнизм. Индо-мусульманский синтез. Эстетический идеал индийской культуры. Индийский эпос. Общая характеристика индо-буддийской культурной традиции.

Тема 5. Конфуцианство и даосизм в традиционной культуре Китая

Китай в древности. Эпоха Шан и Чжоу. Китай в эпоху «Чжаньго». Воюющие царства. Китай в эпоху Хань (II в. до н. э. – II в. н. э.).

Древнекитайская картина мира. Конфуцианство. Даосская традиция в Китае. Буддизм в Китае.

Роль иероглифики. Система образования. Общая характеристика китайско-конфуцианской культурной традиции.

Тема 6. Япония: специфика социокультурного развития

Прояпонская и древнеяпонская культура. Японское государство. Синтоизм. Буддизм в Японии. Личность и общество в традиционной Японии.

Японские эстетика и эстетизм как основание культурной картины мира. Японская литература и искусство. Изобразительное искусство и его особенности. Влияние буддийских традиций на изобразительное искусство Японии. Использование буддийских категорий. «Моно-но-аварэ» («очарование вещей»). Эстетизм как внефеноменальное явление.

Самурайский кодекс поведения и его значение для истории и культуры Японии.

Тема 7. Основная характеристика античной культуры

Основные концепции античной культуры: И. Винкельман, Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше, О. Шпенглер, А. Ф. Лосев, А. И. Зайцев. Периодизация истории и культуры Греции.

Архаика и классика в истории культуры Древней Греции. Географическая среда. Критомикенская эпоха. Линейное письмо Б. Полис – структурообразующий элемент древнегреческой цивилизации. Гомеровская Греция. Архаическая эпоха (VII–VI вв. до н. э.). Борьба между аристократией и демосом. Тенденция к установлению демократии. Роль цивилизаций Средиземноморья в формировании культуры архаической Греции. Рождение важнейших феноменов греческой культуры: алфавитного письма, ордерной архитектуры, греческой формы храма, скульптуры, лирической поэзии, трагедии и театра, философии. Расцвет эллинской цивилизации в век Перикла. Проблема рабства в Древней Греции. Равенство и справедливость как отражение гармонии Космоса. Полисная система жизненных и нравственных ценностей. Афинская демократия. Кризис полиса. Риторика и ее роль в жизни греческого общества. Мифология и религия в Древней Греции. Религия в Древней Греции. Образование и наука. Быт и нравы.

Эллинизм. Александр Македонский: личность и историко-смысловой горизонт его образа. Концепция «Александровой (или средиземноморской) ойкумены». Концепции эллинизма. Проблема сочетания древнегреческих и восточных черт в социальной, политической и культурной сферах жизни эллинистических обществ. Культура эллинизма: основные ее проявления. Расцвет индивидуализма. Рождение идеи и термина «космополитизм». Учение киников. Образование, расцвет книжной культуры, создание библиотек. Портрет эпохи эллинизма. Эллинизация Востока в период до римского завоевания. Историческое значение эллинизма, его культурных достижений.

Древний Рим. Природные условия. Суровость нравов, прагматизм. Дисциплинарность отношений – характерная черта римской цивилизации. Борьба патрициев и плебеев – стержень динамики римской цивилизации эпохи республики. Греческая интеллигенция и ее роль в формировании римской культуры. Проблема рабства. Крестьянство и колонат. Гай Юлий Цезарь. Марк Туллий Цицерон. Октавиан Август. Золотой век римской культуры. Римское право. Борьба между императором и сенатом – суть исторической динамики эпохи империи. Римские сенаторы: стиль жизни, стиль мышления. Римский Колизей. «Люмпен-пролетариат» Древнего Рима: «хлеба и зрелищ». Закат Рима. Культурные особенности римской Античности. Историческое пространство и время в культуре Древнего Рима, Латинское письмо. Образование и наука в Ри-

ме. Религия в Древнем Риме. Система жизненных и нравственных ценностей древних римлян. Денежное обращение и военное дело в Риме. Быт и нравы древних римлян. Значение римской цивилизации для западноевропейского общества.

Тема 8. Культура Средневековья в Западной Европе

Основные концепции средневековой культуры: И. Хейзинга, П. М. Бицилли, Л. П. Карсавин, А. Я. Гуревич и др. Системообразующие принципы средневековой культуры. «Структуры повседневности» в эпоху Средневековья. Организация католической церкви. Система образования в Средние века. Семья и брак в Средние века. Проблема менталитета средневекового человека. Организация пространства в эпоху Средневековья. Пространство в системе христианского мировоззрения. Время в сознании средневекового человека. Средневековая историческая мысль. Человек и общество в Средние века. Народная культура позднего Средневековья (концепция М. Бахтина).

Эстетические представления. Роль и место искусства в жизни средневекового человека. Чувство прекрасного (гармония формы, цвета, звука). Эстетические представления рыцарства, духовенства, бюргерства, крестьян (интерьер, одежда, отношение к роскоши и т. п.). Слово, образ, книга в средневековой культуре Европы.

Тема 9. Культура Древней Руси (X–XVII вв.)

Русская средневековая культура в свете проблематики «культура и цивилизация». Значение взглядов П. Чаадаева, А. Хомякова, А. Герцена, Н. Данилевского и др. в определении типического и особенного русской культуры в аспекте «Восток-Запад».

Культура дохристианской Руси. Возможности реконструкции культуры русского язычества: археологические, письменные, фольклорные и др. источники. Сложная эволюция русского язычества, пройденная к X в. (стадии русской религиозности). Архетипические черты русского менталитета, сложившиеся в языческую эпоху. «Предчувствие» христианства в русском культурном сознании X в.; Ю. Лотман о зрелости и потенциях позднего русского язычества как возможности для заимствования христианской культуры, перехода от дописьменного к письменному типу культуры.

Особенности христианской культуры. Принятие христианства на Руси в соединении византийского и южнославянского религиозного начал. Русь конца X – начала XI века в контексте других, восточных и западных культур того времени как первый своеобразный феномен эпохи; изначальное отчуждение от западного религиозного воздействия. Ю. Лотман о типологии заимствования культур. Д. Лихачев, С. Аверинцев, А. Карташев и др. о значении принятия христианства на Руси. Становление русской Церкви как доминанты культурной жизни, стержня ее организации. Церковь как сплав византийского и самобытного русского начал. Идеал святости, утвержденный Церковью, процесс вхождения его в русское сознание.

Структура духовной культуры домонгольской Руси, отражающая основные виды идеальной сферы человеческой деятельности: проективной, познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной; язык, книжность, фольклор, литература, музыка, пространственные искусства, право и т. д. – уровень развития и их значение в культуре. Каноничность, традиционность, мистицизм, символизм, иерархичность в сознании европейского и русского человека. Особенности проявления личностного начала в менталитете эпохи. Претворение идеала святости первых русских святых и отношение к ним народа. Амбивалентность древнерусского сознания – смеховое и празднично-игровое начала.

Татаро-монгольское иго на Руси, его последствия в духовной культуре. Полярность оценок татаро-монгольского нашествия и установления власти Золотой Орды в трудах разных научных позиций историков культуры (Б. Рыбаков, Л. Гумилев и др.). Восприятие ордынского ига человеком Древней Руси: эсхатологизм, идея воздаяния. Постепенный рост национального самосознания на фоне остроты проявления различных тенденций духовной жизни, регулируемых Церковью.

Иосифляне и нестяжатели в духовной жизни Руси XV–XVI веков. Исихазм как одна из важнейших тенденций русской церковной жизни и русского культурного сознания XIV–XV вв. Сергий Радонежский как идеал русской святости (в исихастском аспекте) и как создатель (вме-

сте с учениками) монастырей – культурных центров эпохи. Активный, созидательный характер русского исихазма. Нил Сорский и Вассиан Патрикеев – идеологи нестяжательства, принадлежащие к исихастской линии в церковной жизни; их несогласие с некоторыми сторонами церковной практики, несоответствующими, по мысли нестяжателей, принципам христианства. Поддержка идей нестяжателей в разных слоях русского общества. Позиция Иосифа Волоцкого как позиция церковного большинства. Развитие иосифлянами теории теократического абсолютизма.

Сложность социокультурной ситуации Руси на рубеже XV–XVI вв. Появление идеи «Москва – третий Рим», сформулированной иноком исховского монастыря Филофеем (падение Византии, Флорентийская уния и т. д.). Церковно-богословская сущность идеи у последователя иосифлян – Филофея: Москва – продолжательница христианской истории, но не Римской империи. Эсхатологический стержень этой идеи, закрепившейся в русском сознании к XVII в.

Изживание местной обособленности русской культуры; вбирание Москвой разнородных областнических черт, обретение культурой общерусского характера, основными чертами которого становятся идеи единства и патриотизма. Интерес к прошлому; по-новому осмысленная идея единого государства в контексте мировой истории; задачи укрепления самодержавия в союзе с Церковью. Идея Московского царства как мировой державы; участие Ивана Грозного в формировании этой концепции. Отражение этих сторон культуры в летописании, литературе, публицистике, искусстве того времени. Образ эпохи Ивана IV, предстающий в переписке царя с А. Курбским. Социокультурная ситуация Смутного времени. События начала века: интервенция, крестьянская война, Смута. Рост национального самосознания, элементом которого становится стремление найти реальные причинно-следственные связи между событиями и в то же время объяснение событий как воздаяния за грехи (Авр. Палицин). Повышенный интерес к истории, более критическое и разностороннее осмысление ее. Обостренное внимание публицистов того времени к характеру власти, значение каждого общественного слоя в жизни государства (И. Тимофеев); признание божественной власти, понимание ее, несмотря на трагические события истории, как оплота порядка в стране. Некоторое оцепенение души народной после бурь Смутного времени. Церковный раскол

XVII в. События в духовной жизни Руси, предшествующие расколу. Деятельность протопопа И. Неронова и С. Вонифатьева. Постепенный отход представителей высших общественных слоев от сущности идеи «Москва – Третий Рим». Переосмысление ее русским царем как концепции власти в виде теократии по византийскому образцу; поддержка этого греческими иерархами. Преданность широких слоев русского общества древнему благочестию, патриотизму в вере; отказ большой части населения страны принять жесткую и поспешную реформу патриарха Никона. Проклятие старообрядцев на церковном соборе 1666–1667 гг. Жестокость царских репрессий по отношению к тем, кто не согласился с переписью богослужебных книг. Отрицание «мира» (государства) раскольниками как основы для господства антихриста, эсхатологизм их сознания. Последствия раскола в духовной жизни последующих столетий. XVII столетие как переходная эпоха к Новому времени. Трагизм этого времени, необратимо расколовший целостность русского мироотношения. Начавшееся в XVII в. всестороннее обмирщение русской культуры, ставшее условием и подготовленной почвой для будущих петровских реформ. Проявление обмирщения в религиозной жизни, в быту, литературе, искусстве и т. д.

Тема 10. Специфика византийского типа культуры

Особенности развития Восточно-римской империи. Специфика этнического состава, социальной структуры и форм собственности. Римские институты власти и их трансформация в Византии. Древнегреческие и эллинистические корни византийской цивилизации. Восток в границах Византии. Урбанистический характер византийской цивилизации. Рабство, колонат, крестьянство. Православная церковь в системе византийской цивилизации. Идея императорской власти, имперский мессианизм. Проблема цезарепапизма. Христологические споры. Оформление церковного обряда. Храм как космос. Икона как образ и символ. Агиография. Монашество как конфессиональное явление, как институт и духовный идеал. Византийская эстетика. Систе-

ма духовных ценностей. Церемониал в византийском образе жизни. Ипподром как центр общественной жизни.

Эпоха Юстиниана. Собор Св. Софии – шедевр мировой архитектуры. Иконоборчество, македонский ренессанс. Комнины. Аристократизация общественных вкусов и взглядов. Отношения с Западом. Крестовые походы и захват Константинополя. Латинская империя в Византии. Палеологовский Ренессанс. Проблема гуманизма в Византии. Исихазм и паламизм. Латинофильство и туркофильство в Византии. Византия и сопредельные народы и страны. «Византийское содружество наций». Византия и Русь. Падение Византии. Историософское значение турецкого завоевания Византии для средневекового сознания. Византия после Византии: иррадиация византийской культуры.

Тема 11. Мир, человек, общество в мусульманской картине мира

Возникновение ислама. Соотношение ислама, иудаизма и христианства как богооткровенных религий. Арабский халифат. Взаимодействие и синтез культур. Городская доминанта. Унитаризм и профетизм. Соотношение религии и государства. Идеологическое многообразие. Научные достижения в области математики, астрономии, географии. Восточный аристотелизм. Художественная традиция и роль поэзии. Каллиграфия. Архитектурный стиль. Конфессиональная и светская архитектура. Мавританское зодчество в Испании: Кордова. Гранада. Толедо. Значение арабо-мусульманской культуры как посредника между Востоком и Западом.

Тема 12. Культура Ренессанса: гуманизм и антропоцентризм как ее основополагающие принципы

Взаимосвязь социально-экономических и культурных особенностей эпохи Возрождения, раннекапиталистический характер экономических отношений, развитие городов, разнообразие социальной структуры.

Особенности антропологической структуры культуры: стимулирование всех форм человеческой активности; культ индивидуальности, воссоединение духа и тела, разума и души; рационализм. Издержки возрожденческого (авантюризм, жестокость, вероломство). Структура культуры: ведущая роль искусства; философия обоснования возрожденческого гуманизма; особенности научной деятельности (связь философии и искусства, возрастающая роль эксперимента, как метода познания; образование (культ знаний, гуманистический характер); воспитание (гуманистические идеалы, высокая работоспособность, самодисциплина как главные ценности, антиавторитарные формы); общение (высокий статус как вид деятельности, разнообразие коммуникативных форм); мораль (ведущий принцип – индивидуализм, активная жизнь как важнейшая этическая норма, размытость границ между моральным и аморальным); религия (секуляризация и гуманизация, бог как разум, бог как творчество, идеал всеобщей религии).

Инструменты культуры (слово, художественный образ, художественно-организационная среда, внешний облик человека).

Общекультурные понятия. Человек и его проблемы как главная сфера их формирования.

Социальные типы личности: великие гуманисты, рядовые гуманисты, тираны, кондотьеры, священнослужители, ремесленники, купцы, крестьяне.

Культура Возрождения как целостность. Исторические уроки эпохи Возрождения.

Тема 13. Западноевропейская культура Нового времени

Реформация как фактор становления буржуазного типа общества и культуры. Вызревание капиталистического уклада жизни. Экономические предпосылки капитализма в позднем Средневековье: развитие орудий труда, техники и технологии производства, интенсификация сельского хозяйства, развитие товарного производства, товарно-денежных и рыночных отношений. Процесс первоначального накопления капитала. Мануфактура. Разрушение традиционного уклада жизни. Социальные потрясения: крестьянские войны, первые акты буржуазных революций. Возрождение как идейная почва для Реформации. Термин «Реформация». М. Лютер: критика католической доктрины и церковной практики. Новый взгляд на Бога и отношения Бога с человеком. Индивидуализация религиозного сознания. Оправдание верой. Идея «призвания». Кальвинизм и идея предопределения. Проблема свободы воли. Раскол Римской церкви,

создание протестантских церквей. Протестантская этика как фактор формирования новой мотивации к труду.

Контрреформация. Глобальная проверка римской церковью всего спектра ее доктринальных, культовых и организационных уязвимых мест. Укрепление централизации Церкви. Создание ордена иезуитов. Использование искусства в целях упрочения церковной ортодоксии.

Рационализм и Просвещение. Культурный проект модерна. Научная революция: эмпиризм и рационализм. Идея европоцентризма. Колониализм. Абсолютизм и его типологические черты. Барокко – стиль абсолютной монархии. Культурная программа просвещенного абсолютизма. Универсальный критицизм Просвещения. Широкомасштабная индивидуализация светского сознания. Культ разума. Программа переустройства мира на основе Разума. Идея всемирности, европоцентризм. «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». От деизма Вольтера к атеизму Дидро. Идеи прогресса цивилизации и культуры, развитие историзма. Принцип воспитания «нового человека». Классицизм в искусстве. Мировое значение Французской революции. Рождение национальной идеи. Появление романтизма.

Формирование индустриальной цивилизации в Европе XIX в. Промышленный переворот, переход от мануфактуры к фабричной системе производства, опирающейся на машинную технику. Изменения в экономической структуре общества. Геополитические и демографические сдвиги. Урбанизация, концентрация населения в городах. Изменения в социальной структуре общества. Парламентаризм как основная форма политического устройства. Демократия. Либерализм. Расцвет естественных наук. Научно-технический прогресс как важнейший фактор цивилизационных процессов. Безоглядная вера в научный прогресс. Объективный идеализм Гегеля и философия К. Маркса и Ф. Энгельса, их роль в истории и культуре. Позитивизм как философия и идеология. Индивидуалистический успех личности, измеряемый деньгами, как главная ценность буржуазной культуры. Прагматизм как её основной (осевой) принцип. «Личное-общественное» как главная коллизия буржуазной культуры, блеск и нищета буржуазного индивидуализма. Культивирование предприимчивости, инициативы, умения рисковать. Противоречия между рациональным и эмоциональными моментами в структуре духовности.

Тема 14. Русская культура эпохи Просвещения

Реформы Петра I как толчок к ускорению культурной динамики, усилению диффузных процессов. Идеологический вклад в реформаторские замыслы царя, сделанные Ф. Прокоповичем. Рационалистическая основа проекта преобразований и спонтанный, личностно-волевой характер их осуществления. Высшая цель реформ – укрепление целостности государства, превращение России в державу с сильным геополитическим влиянием. Главное условие продвижения реформ – всестороннее обмирщение культуры через разрушение ее конфессионального стержня, активизацию культурного диалога с Западной Европой: первоначально – в форме насильственной вестернизации. Формирование нового образа мира, калькулирующего элементы буржуазно-протестантской парадигмы культурного сознания. Этапы становления обновленной культуры: начальный период – первая половина столетия. Создание условий для диалога с Западной Европой. Однонаправленный поток текстов из Европы в Россию; доминанта идей французского Просвещения. Следующий период – вторая половина столетия – «интенсивное усвоение чужих текстов»; их «активная трансляция» на фоне роста национального самосознания и появления враждебности к «доминирующему прежде участнику диалога» (по типологии Ю. М. Лотмана). Создание основы для следующего этапа потока культурного воздействия России на Запад в XIX веке. Состояние петровских преобразований в период дворцовых переворотов. Замедление в развитии реформ и искажение их программы. Череда царей и цариц, почти не занимавшихся управлением государства. Торжество затаенных противников реформ и иностранщины во главе с «весфальским поповичем», графом Остерманом. Россия – «недостроенная Храмина» (по выражению Меньшикова). Десятилетнее правление Анны Иоанновны – «опасное и суетное время», эпоха кровавых «машкерадов». Знаковые приметы данного периода как смесь европейской роскоши с азиатской тяжеловесностью. Развитие общественной мысли, градостроительства, искусства, языка. Возвращение Петербургу столичного статуса, открытие Сухопутного шляхотского корпуса («Рыцарской академии»). Деятельность А. Кантемира и В. Тредиаковского. До-

стижения в культуре этого периода как подтверждение неистощенности «петровского духа». Подъем национального самосознания как определяющий фактор в достижениях Елизаветинской эпохи. Изменения в национальном самосознании при переходе от Средневековья к Новому времени. Проблема исторического выбора. Расслоение русской культуры в первой половине столетия и устремленность к новой целостности в 40–50 годы XVIII столетия. Актуальность вопроса о соотношении национальных и общеевропейских ценностей того времени. Достижения в духовной культуре, связанные с подъемом самосознания: взлет в науке, успехи в градостроительстве, официальное возрождение интереса к «греческим» (византийским) истокам церковной жизни, формирование национального стиля в искусстве.

Идея власти и ее воплощение в Просвещенной монархии Екатерининской эпохи. Теоретические основы просвещенного абсолютизма. Идеи просвещения в деятельности европейских монархов. Екатерина II и французские просветители: особенности отношений; обстоятельства, привлекающие внимание философов к России. Отечественная историография в оценке просветительских усилий русской императрицы: разнообразие мнений. Содержание переписки Екатерины II с просветителями. Либеральные идеи императрицы и консервативная направленность ее государственной практики. Созыв Уложенной комиссии как проявление противоречивости самой природы просвещенного абсолютизма. Академия наук в отечественной культуре второй половины XVIII века. Последняя треть XVIII столетия как этап в истории русского самозванства.

Тема 15. Золотой век русской культуры (XIX столетие)

Формирование дворянской культуры в первой половине XIX века. Дворянская культура как результат расслоения целостности национальной жизни. Человек в дворянской культуре XVIII века: люди и чины в петровской концепции государственной службы (мужская сторона культуры); женщина в культуре этой эпохи – женский взгляд на мир и его проявление в знаковых системах культуры. Феномен А. С. Пушкина как первого классика русской культуры. Универсализм Пушкина как деятеля русской культуры. «Всемирная отзывчивость» гения Пушкина. Пушкинская эпоха в истории русской классической культуры. Пушкинская традиция в отечественной культуре XIX века. Русская культура в интерпретации Пушкина. Национальное и мировое значение Пушкина. Русская литература XIX столетия как отражение золотого века.

Рост национального самосознания в русской культуре конца XVIII – начала XIX в.: причины и следствия. Поиск и варианты национальной идеологии в интеллектуальной жизни российского дворянского общества в 1830–1850-х гг. Смысл и идейная направленность полемики славянофилов и западников в 1840–1850-е годы. Русская и европейская культура с позиции западничества (Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, К. Д. Кавелин). Европейская и русская культура с позиций славянофильства (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин). Значение западничества и славянофильства в истории культуры России.

Российский абсолютизм и бюрократия XIX столетия: феномен самодержавия в русской культуре. Культура российского чиновного мира. Правовая культура. Век официальной цензуры.

Русская интеллигенция как феномен русской культуры второй половины XIX в.: духовные истоки, культурное самосознание, политическое самоопределение. Проблема социальной природы интеллигенции. «Интеллектуал» и «интеллигент». Демократическая культура разночинцев: основные идеи и концепции, культурная практика, повседневность. Формирование идейного радикализма в движении разночинцев (В. Г. Белинский, М. А. Бакунин, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев, П. Н. Ткачев, С. Г. Нечаев).

Мировоззренческий кризис в русской классической культуре XIX века: причины и следствия. Русская культура и Россия в представлениях Ф. М. Достоевского. Критика Л. Н. Толстым современной ему культуры и цивилизации. К. Н. Леонтьев о путях развития России в связи с опасностью ее вовлечения на западный путь.

Тема 16. Серебряный век русской культуры

Русский модерн: черты национального своеобразия. Противоречия русской культуры Серебряного века. «Русский культурный Ренессанс» первой четверти XX века в философской

интерпретации Н. А. Бердяева. Богоискательство и богостроительство. Философские, психологические и художественные истоки «нового искусства». Русская поэзия Серебряного века: национальное и мировое значение. Своеобразие русского символизма: символизм как «жизнестроительство» и язык культуры. А. Белый – теоретик и практик русского символизма. Сила и слабость русского авангарда (литература, живопись, музыка, театр).

Тема 17. Европа XX столетия и проблема культурного кризиса

Духовный перелом на рубеже XIX–XX веков. Начало века – кризис европейской культуры. Концепции кризиса европейских и американских мыслителей: Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга, П. Сорокин. Понимание культурного кризиса у экзистенциалистов (М. Хайдеггер и К. Ясперс). Философия, литература, музыка, изобразительное искусство, театр, образование, наука в начале XX века. Европа и древние культуры Азии, Африки, Латинской Америки. Обострение социальных противоречий и активизация политической борьбы в России и Европе. Импрессионизм и постимпрессионизм. Стиль модерн. Неоготика. Конструктивизм. Абстракционизм. Элитарная и массовая культура. Нарастание влияния иррационализма в философии и культуре. Декаданс в искусстве.

Тема 18. Отечественная культура советского и постсоветского периода

Русская культура революционного времени. Культурные истоки и предпосылки русской революции. Интеллигенция и революция в идейных спорах деятелей русской культуры Серебряного века до и после революции. Русские символисты перед лицом русской революции. М. Горький и его «Несвоевременные мысли» в истории русской культуры революционного времени. Становление советской культуры. Ленинское понимание культурного наследия, русская культура в интерпретации В. И. Ленина. Ленинская культурная политика до и после Октября. Ленин и Горький: две концепции культуры и революции. Культурная революция в истории России: задачи и итоги. А. Луначарский как теоретик и практик советской культуры. Культура и насилие в России XX века. Феномен российской эмиграции.

Сталинская эпоха: расцвет тоталитаризма. Тоталитаризм как тип цивилизации: его духовные и идеологические истоки. Соотношение внешних и внутренних корней тоталитаризма. Своеобразие советской тоталитарной культуры. Сталинская культурная политика. Происхождение социалистического реализма в русской и советской культуре. Художники и мыслители на службе советской власти. Художники и мыслители в противостоянии тоталитарному режиму. Советская культура с точки зрения эмигрантов (И. Бунин, Г. Адамович, В. Вейдле, В. Ходасевич). Апогей и агония сталинизма в послевоенной советской культуре.

Постсоветский период. Перестройка как проявление кризисного состояния советской цивилизации. Историко-культурные и социокультурные причины и следствия распада СССР. Советская и постсоветская культура: типологические характеристики. Постмодерн и постмодернизм в современной российской культуре: культурно-исторический генезис и национальная специфика.

Тема 19. Постмодернизм в культуре XX столетия

Постмодернизм как гибридное поле социологии, религиоведения, архитектуры, философии и культурологии. Противоречия модернизма и постмодернизма (Ю. Хабермас, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Рорти и др.). Постмодернистская идея демократизации культуры (М. Хайдеггер). Культурные парадигмы современности в концепции Ихаба Хассана. Мимикрия стилей. Концепция писателя как «двойного агента» (Л. Фидлер, У. Эко). Господство симулякра в современной культуре (Ж. Бодрийяр). Специфика постмодернистской эстетики. Художественный «фристайл» в искусстве. Трансавангард. Боди-арт. Кинетическое искусство. Видеоарт. Компьютерная графика. Концептуальное искусство. Фотография. Коллажи. Киберкультура. Виртуальная компьютерная технология фракталов. Постмодернизм как проблема исчерпанности культуры.

Тема 20. Культурные процессы в постиндустриальном (информационном) обществе

Капитализм и социализм как две модели индустриальной цивилизации в XX столетии. Социальные изменения: «белые и синие воротнички». Научно-техническая и социокультурная модернизация. Переход на информационные технологии производства и регуляции социальной

практики. Влияние компьютеризации на стиль жизни и мышления. Возрастание роли средств массовой информации. Возникновение теории постиндустриального общества во второй половине XX столетия: Д. Белл, Р. Арон, Д. Рисмен. Постиндустриальное общество как «информационное» общество: концепции И. Массуды, У. Мартина, Э. Тоффлера, М. Кастельса.

Возникновение глобальных проблем современности. Поиски новой идентичности в условиях радикальной трансформации индустриального общества.

Раздел IV. ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ

Тема 1. Образ и образность в искусстве

Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Первичные импульсы образной активности.

Феномен изобразительности как «подражания». Замещающая природа образа как устойчивой и активной конфигурации качеств, присущих самому объекту. Знаковые аспекты образа. Образы символические и образы-симптомы. Образ как двойник и как посредник. Образ-медиум. Медиальные аспекты изобразительности. Образ и телесность. Образ мира как образ тела. Образы конвенциональные и социальные. Проблема взаимодействия сознания и образного мира.

Тема 2. Особенности восприятия разных видов искусств

Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Зрение как функция сознания. Психэ и тело как базовые парадигмы человеческого жизненного опыта. Тело как граница и душа как центр самосознания. Образ мира как проекция телесности. Проекция и фиксация как основные способы взаимодействия с внешним миром. Типы сознания (экстравертированное и интравертированное). Сознательное и бессознательное. Измененные типы сознания (сон, гипноз, транс). Сенсорное восприятие в разных типах сознания. Проблема сна и его типы. Феномен «быстрого сна» (т.н. стадия БДГ) и природа сновидения. Образы онерические и галлюцинаторные. Феномен «сенсорной депривации».

Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания. Принцип эквивалентности («аналогичности») ментальных и сенсорных (визуальных) процессов. Структура зрительного опыта и строение зрительного аппарата. Избирательность опыта восприятия. Интенциональный характер воспринимающей активности сознания. Внимание и память как условия восприятия. Пороги восприятия (физический и психологический). Феномен гештальт-качеств в сенсорном опыте вообще и в зрительном в частности. Гештальтные отношения как образы целостных и трансформируемых структур и их типы. Структура «фигура/фон». Основные способы организации зрительного опыта (принцип смежности, сходства, группировки и т.д.). Универсальный характер симметрии как структурного отношения и ее типы (центральная, осевая и т.д.). «Экологический» (средовой) подход к зрительному восприятию. Зрительный опыт как целостный опыт переживания светового потока и освещенных плоскостей («углов»). Роль тела и общей сенсомоторики в зрительном опыте. Ценности визуальные и пластические. Тактильный опыт как переживание предметности. Взгляд и осязание («стереоскопия визуального и тактильного зрения).

Тема 3. Понятие формы в искусстве

Проблема многозначности понятия формы и основные контексты его употребления. Форма как внутренняя организация предмета и форма как его внешний облик. Два греческих термина (morfê и eídos) и единый их латинский эквивалент (forma). Основные аспекты понятия (организующий принцип, облик-вид, тип, правило-канон). Формы природные и формы искусственные. Две области использования понятия формы применительно к искусству (форма как свойство самого произведения и форма как когнитивное средство). Соотношение облика вещи и самой вещи. Форма как наделение обликом (оформление). Проблема формы и зрения (восприятия). Проблема узнавания вещи через ее облик (форма как характеристика, набор специфических свойств). Эйдос как условие существования вещи (форма как сущностное свойство ве-

щи, ее энтелехия, наделяющая ее единством и скрытое от поверхностного взора). Форма в процессе творчества (изготовления вещи): искусственная форма и форма иллюзорная. Понятие пустой, призрачной и мертвой формы в античном мышлении (эйдолон-идол и симулякр). Соотношение формы и материи. Комплиментарный характер этих понятий.

Форма в контексте христианского мышления и богословия. Форма как ипостасное свойство. Проблема канона как условной формы. «Принцип индивидуации» в художественном контексте (исток эмпирических наблюдений в изобразительной практике). Понятие инвенции в ренессансной эстетике как проблема формы. Идеальная форма в классицистической теории.

Проблема художественной формы как проблема зрительного восприятия и отношения к изображаемым вещам. Форма и гештальт. Гештальт как целостно-динамическая характеристика предмета. Гештальт как структура (взаимодействие элементов и инвариантные характеристики предмета). Понятие перцептуального и ментального гештальта. Форма и структура.

Художественная форма как набор выразительных средств творчества. Аспекты художественной формы как уровни формальной организации произведения (пространство, время, свет, цвет, композиция). «Значимая форма». Форма как средство воздействия на зрителя. Морфология искусства как художественный синтаксис.

Тема 4. Материя, вещество и материал в искусстве

Вещный и вещественный характер изобразительного искусства. Творчество как творение, изготовление новой вещи. Вопрос о происхождении вещи и условие ее появления. Тварность мира. Вопрос о демиурге (оправдание результатов творения). Свойства материи (инертность, тленность, изменчивость, случайность свойств). Материя и хаос. Материя как исток существования вещи. Космологические аспекты материальности. Вопрос о первоматерии. Материальность мира и первоэлементы космоса. 4 стихии мироздания как силы и отношения. Вопрос о квинтэссенции (идеальная сторона материального творчества). Эрос и творчество. Алхимический символизм как модель креативности.

Демиургическая природа творчества. Художник как теург. Материальность и телесность. Тело как космос и космос как мировое тело. Тело и плоть. Творчество как воплощение и конкретизация («сгущение»). Телесность и материальность. Материальность и предметность. Проблема беспредметности как опыта дематериализации творчества (и его оценка).

Материя и материал. Природные свойства вещества и преображение их в процессе творчества (физические и эстетические свойства художественной вещи). Творчество как борьба с сопротивлением материала и готовое произведение как компромисс. Форма как результат (след) воздействия на материал. Вопрос о материале живописи (субстанция краски и поверхности).

Материал как содержание (невещественные свойства материи искусства). Идеи, замысел, жизненный опыт как предмет и соответственно материал воплощения (оформления). Эмпирические наблюдения и накопление материала творчества. Эстетические нормы и образцы в творчестве и как готовый материал. Душевная жизнь художника как материал художественной конкретизации. Произведение искусства как материал искусствознания.

Тема 5. Понятие пространства в разных видах искусства

Определение пространства как места и как протяженности. Аристотелевское понятие пространства как меры движения тела. Мир как идеальное тело (сфера). Вопрос о центре мироздания и мировая ось. Членение пространства. Топос как мера пространственного порядка. Пространство сакральное и профанное: границы, пороги, пределы (теменос и ламинальность как категории мифологической реальности пространства религиозного опыта). Картезианское пространство (измеримая, неподвижная, равномерная и бесконечная емкость). Пространство у Канта (априорная форма сознания). Образы пространства в современных физических концепциях (пространство, энергия, масса). Понятие многомерного пространства. Топологическое пространство как пространство трасформационное.

Пространство в феноменологии. Понятие экзсистенциального пространства как способа человеческой самореализации и его категории (место, направление, путь, регион, мир). Понятие среды. Телесность и пластика как аспекты «антропного» пространства. Тактильность и поверх-

ность. Образы тела (вместилище-обиталище, оболочка-поверхность, инструмент-орудие). Тело как машина.

Художественное пространство как символическая (знаковая) структура. Межвидовые различия в искусстве как пространственные характеристики. Средства пространственных построений в архитектуре. Внутреннее и внешнее пространство в его сенсомоторном аспекте. Явление «диафании» как частный случай пространственно-трансформационных (переходных) отношений в архитектуре. Градостроительная среда и ее размерность. Пространство в пластике как образ телесной динамики. Пространственно-динамическая «аура» трехмерной скульптуры. Образ пространства в рельефе. Иллюзорно-конвенциональное пространство живописи. Двухмерные образы пространства.

Пространство картины, ее происхождение и разновидности (пространство емкости, проема-окна, зеркала). Обрамление (рама) как условие и средство пространственных построений. Понятие внутреннего и наружного пространства картины. Перспектива научная как образ зрения. Особенности перспективной оптики. Ее разновидности и основные правила перспективных построений (перспектива прямая и угловая). Проблема обратной перспективы (первоначальный смысл понятия и его дальнейшая трансформация). Перспектива как символическая форма (образ мировосприятия и мироустроения). Композиционная тектоника и виды пространственных структур в живописи (пространство межпредметное и пространство заполнения). Живописная сценография. Межвидовой анаморфизм как пространственно-пластическая транзитивность изображения.

Тема 6. Темпоральные аспекты изобразительного искусства

Понятие времени как меры изменения. Космологическое и мифологическое время. Время природно-календарное. Античная концепция времени циклического повторения (хронос) и качественного состояния-срока (кайрос). Онтологически-пластическое время-период (эон). Концепция линейного времени Ветхого Завета (олам). Время как движение из прошлого в будущее. Христианский синтез эллинизма и иудаизма и время финальное (эсхатон). Субъективно-имманентное время у Бл. Августина: иррациональный характер настоящего как ускользающего мгновения и иллюзорный характер прошлого и будущего. Время как интенция души. Сакральное (богослужебное и теофаническое) время и вечность (и отличие его от бесконечности). Механистическое понятие времени в мышлении Нового времени. Время у Канта (априорная форма сознания). Романтизм и рождение историзма (и концепции исторического времени как линейно-необратимой протяженности событийного ряда). Хронология как способ механического упорядочения исторического времени. Понятие исторического периода как качественно изолированного отрезка времени. Историзм, пассеизм, ретроспекция. Темпоральные аспекты утопии. Время как внутреннее переживание субъекта и как содержание сознания. Понятие ретенции и протенции в феноменологии. Модусы экзистенциального времени (время «ложное» и «истинное»). Время ожидания и время пограничного опыта (изживание и остановка времени) и время опыта повседневного (понятие досуга). Время нарратива (рассказа, дескрипции, дискурса). Время как «длительность» у А. Бергсона. «Кинематографическое время» как метафора сознания.

Время в пластических искусствах (его образно-символический и конвенциональный характер в отличии от искусств временных). Время в структуре творческого акта (время созревания замысла и время создания изображения). Время бытия законченного художественного творения (и его соотношение с историческим временем). Время восприятия (рассматривания и истолкования) произведения (особенности восприятия архитектуры). Время в формальной структуре изображения (ритмика, движение вообще). Время как предмет (тема) изображения и способы его передачи (состояния природы, человеческий возраст). Изобразительные символы, аллегории (метафоры) времени (vanitas и т.д.). Проблема исторического жанра. Проблема завершенности произведения (non finito как символ процессуальности и как средство включения зрителя в процесс завершения). Истолкование как прочтение, пересоздание и воспроизведение (второе рождение) художественного творения. Вечность в изобразительном искусстве (иконный образ).

Произведение искусства и историческое время: материальный и духовные аспекты. Искусство как процесс и событие. Память индивидуальная и коллективная. Прошлое как утрата и восстановление памяти. Историческая дистанция. Актуальность прошлого и проблематика историзма. Образ прошлого и симптомы исторической действительности в произведении искусства. Искусство памяти (изобразительность как мнемонический прием и средство припоминания).

Тема 7. Свет и цвет в изобразительном искусстве

Физическая природа света как разновидности электромагнитных колебаний. Корпускулярная и волновая теории света. Оптика света. Понятие светового потока. Градиент текстуры как видимый признак изменений светового потока. Интенсивность (количество) света. Понятие яркости. Свет и тело (форма). Свет, освещение и светотень. Прозрачность и сияние.

Метафизически-религиозные аспекты света и его символика (свет как идеальная, трансцендентная субстанция и как преображающая и освящающая сила). Свет как символ чистоты и истины. Неоплатоническая и христианская мистика света (в том числе и исихазм) и ее воплощение в архитектуре (готика) и живописи (мозаика, витраж, икона). История искусства как история света. Обмирщение света в искусстве Нового времени. Свет в импрессионизме (чисто позитивистский, естественнонаучный оптический подход). Отказ от света как освещения в живописи постимпрессионизма. Идея «смерти света» как утраты трансцендентных перспектив человеческого бытия.

Субъективная (психологическая) природа цветоощущения. Цвет как перцепт. Физические и оптические аспекты цвета. Спектральные составляющие света. Физические атрибуты (параметры) цвета (длина волны, интенсивность и спектральная чистота) и их психологические соответствия (цветовой тон, яркость, насыщенность). Взаимодействие и взаимозависимость цветовых параметров (модель цветовых отношений – т.н. «цветовое веретено»). Проблема красного цвета. Смешение цветов. Свет как свойство оптических лучей и аддитивное (суммирование длин волн)) смешение (цветовой круг, комплиментарные (дополнительные) цвета, т.н. метамеры). Цвет как качество освещенных поверхностей (и веществ) и субтрактивное смешение (поглощение, вытеснение, абсорбция одного цвета другим). Последовательные цветовые образы, эффект принадлежности цвета и феномен константности цветоощущения. Теории цветового зрения: т.н. трехкомпонентная и оппонентная теории процесса цветовосприятия. Т.н. субъективные цвета (переживание цвета без внешнего раздражителя). Эмоциональное, ассоциативное и символическое наполнение цветовых ощущений и цветов. Явление синэстезии. Ощущения как модусы восприятия.

Свет в архитектуре (освещение естественное и искусственное, свет отраженный). Свет во внутреннем пространстве и свет внешний. Цвет в архитектуре: собственный цвет материала и живописная раскраска (полихромия). Монументальная живопись как элемент архитектурного целого. Взаимоотношение объемно-пространственных качеств архитектуры и окрашенных поверхностей (с точки зрения оптических эффектов и зрительского восприятия).

Свет и скульптура (взаимодействие пластического объема со световоздушной средой). Полихромия в скульптуре (живопись как свойство пластической поверхности). Эстетические и художественные аспекты скульптурной полихромии (проблема конфликта между ними).

Свет в живописи. Понятие светотени. Место цвета в живописном изображении. Понятие колорита как результата взаимодействия цветовых составляющих живописного изображения. Типы цветовых построений в живописи. Взаимодействие в живописном произведении цвета и плоскостно-пространственных отношений (проблема разных типов иллюзионизма).

Тема 8. Организация и структура художественного произведения

Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения (с точки зрения каждого из видов искусства). Процесс создания как построение и организация элементов (исходного материала). Компоновка и композиция. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала. Исполнительские стороны художественного творчества.

«Немиметические» свойства изображения. Геометрические, стереометрические и топологические основы изобразительности. Иррациональная природа геометрической суггестии. Свойства плоскости как геометрического элемента (функция центра, отношения верх-низ, право-лево и т.д.). Функция обрамления как отражение зрительного поля и его границ (в том числе рама в живописи). Орнамент как универсальный принцип организации изображения с точки зрения задач заполнения и структурирования плоскости. Проблема первичных элементов изображения. Ритмическая организация изображения как основа композиционно-структурной динамики.

Метрические (количественно-статистические) аспекты предметного состава изображения. Системы пропорционирования как формы организации изображения как составного целого. Понятие композиционных схем. Архитектурная композиция как организация пространства пластически-объемными средствами и создание архитектурной среды. Архитектоника в пластике и живописи.

Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения. Понятие изобразительных модусов как способа согласования содержания и характера построения. Музыкальные и поэтические аналогии модусов. Понятие жанра с точки зрения совокупности структурно-типологических особенностей предметного содержания.

Структурно-композиционные измерения повествования (нарративности) в изобразительных искусства. Изображение как рассказ и восприятие как чтение. Структурно-изобразительные условия этих процессов (передача, воспроизведение последовательности, линейной развертки «иконотекста»). Изобразительные эквиваленты авторской речи.

Общая схема уровней организации произведения изобразительного искусства (от уровня зрительного восприятия, визуального воспроизведения и до соответствующих степеней изобразительности – геометрической, предметной, тематической – в сочетании с уровнем иконографическим). Изобразительная стилистика (вкусовые предпочтения, риторика изображения, бессознательные мотивы).

Тема 9. Значение и смысл в искусстве

Вопрос о языковых параметрах визуальной изобразительности (понятие «художественного языка» и его аналогии с естественным языком). Бинарность как фундаментальное свойство мира. Проблема значения как референции. Значение в контексте коммуникации. Структура коммуникативного акта (бинарная оппозиция как механизм коммуникативной связи, устанавливаемой и поддерживаемой посредством кодификации). Понятие знака и его структура. Означающее и означаемое. Значение как функция знака. «Семиотический треугольник» Огдена. Проблема денотации как отсылки к означаемой реальности, понятой как независимое существование (и возможность ограничения понятием десигната). Вопрос о реальности ментальной, виртуальной (воображаемой). Денотация (функция прямого означивания) и коннотация (ассоциативный смысл). Метаязык.

Разновидности и способы классификации знаков (по отношению к себе, к означаемому и к пользователю). Понятие знака-индекса (непосредственная отсылка пользователя к предмету означения), знака-символа (конвенциональный знак) и иконического знака (связь, основанная на сходстве).

Язык и речь как фундаментальное различение (модель и ее использование). Знаковые системы (понятие синтагмы и парадигмы и их метафорическое представление у де Соссюра как колонны и антаблемента). Вопрос о первичном уровне членения синтагмы. Изобразительные эквиваленты слова и предложения. Понятие синтаксиса, семантики и прагматики. Смысл как прагматический (пользовательский) аспект семантики. Смысл как отсылка к жизненной ситуации пользователя (в том числе и к опыту прошлого, зафиксированного в памяти). Понятие дискурса и проблема интерпретации как смыслопорождающей деятельности (а не только расшифровки и восстановления первичного, «вложенного» интендированного значения).

Тема 10. Эстетическая функция в искусства

Эстетическое сообщение в искусстве (акцентирующее внимание на собственном построении и строении как самодостаточных ценностях). Неоднозначность и двусмысленность как

признаки эстетического сообщения и стимулы его восприятия. Роль смыслового контекста в толковании эстетического сообщения. Функция активизации различных уровней реальности (физической, ассоциативно-смысловой, психологической. социальной, идеологической и т.д.). Смысловая избыточность как механизм эстетического воздействия («информационное напряжение» на разных уровнях). Проблема рациональной описуемости отдельных компонентов эстетического сообщения. «Очуждение» (остранение) как признак «эстетической функции», направленной на обновление языковых правил.

Типы визуальных сообщений. Процесс изготовления произведения как самостоятельный аспект искусства. Самосознание художника и связь с сознанием зрителя (потребителя). Произведение искусства как «открытая система». Поэтические аспекты произведения («визуальный язык» и изобразительная поэтика).

Тема 11. Искусство и символизм индивидуального бессознательного

Вопрос об источниках значения в изобразительном искусстве и его символически-ассоциативная природа. Изобразительное искусство как материал и инструмент истолкования. Изображение как результат символического переноса внутренних процессов (процесс «экстериоризации») и истолкование как процесс возврата к первичному и скрытому значению (толкование как разоблачение). Причины общей негативной оценки изобразительности в раннем психоанализе (фантазирование как невротический прием). Переоценка роли сознания в постфрейдовском психоанализе (переход от инстинкт – к эго-теории). Объект-теория и первичные механизмы кративности (построение безопасной среды обитания личности). «Стадия зеркала» и общая теория искусства у Лакана. Тезис о непознаваемости подлинной (первичной) душевной организации. Проблема структуралистских корней психоаналитической парадигмы (т.н. психоаналитическая метатеория и ее аспекты).

Процесс творчества и процесс терапии. Изобразительные образы как симптомы и вопрос о патологических аспектах изобразительной активности как таковой. Критика и терапия в изобразительной деятельности. Искусство душевнобольных и его оценка как художественной деятельности. Феномен детского творчества. Проблема критериев «анамнезиса» (оценка как как приговор, как диагноз и как душепопечение). Изобразительное искусство как разоблачение (и саморазоблачение) и его объекты (от художника до адресата, в том числе и культуры). «Критические формы» искусства.

Тема 12. Искусство и коллективное бессознательное

Коллективное измерение психики и его содержание. Отличие коллективного бессознательного от индивидуального (принципиальная непознаваемость и возможность исключительно косвенного свидетельства о происходящих в нем процессах). Структура коллективного бессознательного. Понятие архетипов коллективного бессознательного, их классификация, свойства и функции (Анима/Анимус, Тень, Эго, «Мудрый старец», «Вечный ребенок», Мать, Трикстер и т.д.). Место архетипов в психике и жизни человека (архаические дорациональные силы, подчиняющие психику на эмоциональном уровне и таящие опасность ее возврата на доличностный уровень развития, т.н. «инфляция»). Процесс индивидуации и обретения самости как цель психической жизни индивидуума («трансцендентная функция»).

Понятие активного воображения у Юнга и юнгианская теория образности (различие образа вообще, символа и имаго). Образность как общее содержание (субстанция) и способ функционирования психики (дорациональный, метафорический, поэтический характер психической реальности). Образ как конденсированное выражение жизненной ситуации и вместилище противоположных психических устремлений. Образ как функция воспоминания и осознания (функция пробуждения, генерации и т.д.). Активность образа и стремление к самореализации через вовлечение индивидуума (реакция на образы, диалог, расширение первоначального образа).

Символ как образ-посредник непознаваемой реальности. Предметно-вещный характер символа и его относительная независимость от собственного содержания. Объяснительно-алегорическая функция символа (не только посредник). Символический процесс как способ функционирования психики (достижение некоторых целей через примирение противополож-

ных тенденций). Символ как «третий фактор» в перспективе разрешения внутреннего конфликта. Свойства и признаки символа (нуминозность, загадочность, неотчетливость содержания и т.д.). Символ как «тень образа» (косвенное свидетельство о тех образах, которые бессознательно владеют психикой). Архетипические составляющие символа. Символы «объединяющие», «живые» (связанные с жизненной ситуацией индивидуума), «всеобщие». Отличие символа от аллегории (непосредственное, дорассудочное, живое переживание).

Юнгианская психологическая типология и ее место в анализе художественной экспрессии. Два типа характеров (интровертированная и экстравертированная установки) и четыре функции психики (рациональное: мышление, чувство; иррациональное: ощущение, интуиция). Функции высшие, подчиненные (низшие) и вспомогательные. Интеграция противоположных функций как процесс сложения полноценного характера.

Искусство и мифология (традиционная и современная).

Тема 13. Стиль: смысл и границы понятия

Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка. Таксономический (классификационный) аспект понятия. Его происхождение из античных теорий искусства и литературы (Гораций, Вергилий). Стиль у Витрувия (синоним ордера). Стиль как порядок, структурное единство свойств (т.н. пространственное понятие стиля) и стиль как характерные качества (стиль экспрессии, проявления чего-либо, т.е. временной стиль). Понятие манеры и понятие вкуса и их объединение у Винкельмана. Их различие как индивидуально-характерных признаков творчества отдельного мастера (его «рука») и всеобще-условных норм-предписаний (стиль индивидуальный и стиль социальный). «Два корня» стиля у Вельфлина (стиль как зрительные установки и как набор исполнительских навыков). Стиль как отношение к выразительным средствам и предмету изображения. Стиль и модальность изображения.

Вопрос о происхождении стиля как явления. Происхождение из содержательных уровней искусства (выражение идей). Стиль как качество образца (стиль как типологическая система). Стиль как инструмент (и система правил пользования; стиль как норма). Стиль как описание общих принципов, определяющих исторические изменения. Стиль и мимезис (или средства воспроизведения природных особенностей, или, наоборот, способ освобождения от природных форм через фантазию или культурные конвенции). Стиль как средство обеспечения (поддержания) коммуникации (акцентирование внимания на выразительной стороне сообщения). Стиль и мышление (и мировоззрение).

Стили универсальные (классицизм и натурализм, ренессанс и барокко в понимании Вельфлина; преклассический, классический и постклассический у Франкля). Стиль состояния и стиль становления (Франкль). Понятие исторического стиля как способа описания исторической трансформации (развития или эволюции) художественной формы. Стиль унитарный и состоящий из фаз развития. Метафоры исторической эволюции (развития) как органического процесса (рождение, развитие, зрелость, увядание и т.д.). Стиль ранний, зрелый, поздний. Альтернативные модели развития стиля (созревание, фиксация, дифференциация, инновация). Трудности органической теории (в области духовной жизни нет прямолинейных и необратимых процессов). Проблематика позднего стиля (не обязательно синтез предыдущего развития, но и его отрицание). Проблема сознательного выбора того или иного стиля (противоречие органическому, т.е. произвольному и неосознанному развитию).

Вопрос единства стиля и способы его объяснения. Психология персональности: единство состояния личности (в данный момент) и единство строения личности как модели для целостного восприятия художественного произведения. Психология восприятия (гештальт-теория): «физиогномическое» единство как наглядное выражение внутреннего характера. Экзистенциальная психология: устойчивость (постоянство) человеческой ситуации. Аналитика стиля как поиск конечных констант и определенностей психики и истории (процесс конструирования субъектом истории через конструирование себя и наоборот). Стиль, мышление и сознание.

Тема 14. Искусство в его социальном бытии

Искусство и среда (в том числе и социальная). Структура общественных связей. (классы, сословия, социальные прослойки, социальные группы) в их взаимодействии и критерии их различения. Межличностная коммуникация и уровни социальной активности индивидуума. Символизм и конвенционализм социальных отношений. Социально-коллективное функционирование искусства. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах. Гердер как социальное понятие. Искусство с феминистической точки зрения.

Искусство как действие и творчество как поведение. Практика и прагматика искусства. Искусство и его рецепция. Искусство и формы его использования. Проблема интересов и мотивов в искусстве (их реализация и удовлетворение или конфликт). Художественная деятельность как способ их реализации (в том числе и неосознанный).

Искусство и культура. «Жизненное пространство» художника. Понятие художественной жизни и художественной среды. Формы обучения и организации художественной деятельности (цеха, мастерские, ателье и т.д.). Отношение мастер и ученик. Традиция и преемственность. Искусство как образ жизни (артистизм и эстетизм как культурно-социальные и психологические феномены).

Искусство и аудитория (публика). Заказчики, донаторы, покупатели. Социально-экономические аспекты художественной деятельности. Феномен любительства. Собирательство и коллекционирование. Художественный рынок и его требования. Понятие общественного вкуса (социальные конвенции и ожидания) и взаимодействие с ним индивидуального творчества (приспособление и сопротивление). Гений и общество. Музейная и выставочная деятельность как факторы художественной жизни. Понятие «музеального духа». Понятие академического искусства. Салонное искусство. «Искусство для искусства», элитарное искусство и эстетизм как социально-идеологические явления.

Искусство, идеология, политика и пропаганда. Искусство и государство (в их историческом разнообразии и с точки зрения политического строя). Искусство и революция (авангард как форма радикализма и асоциальности, эстетика протеста и провокации). Консерватизм в искусстве. Феномен тоталитарного искусства (его формальные и иконографические параметры и вопрос о его художественном статусе). Понятие «дегенеративного искусства».

Искусство и структуры повседневного опыта. Низовые и популярные формы искусства. Искусство художников-любителей («наивное искусство»). Искусство и развлечение. Феномен моды. Кич: его эстетический и этический статус.

Тема 15 Искусство и мир сакрального. Искусство и нравственность

Аксиология искусства. Ценности и мир эстетического (этика и эстетика). Художественная деятельность и творчество как форма поведенческой активности и межличностной и трансличностной коммуникации. Вопрос о ее оценки с точки зрения нравственных ценностей.

Траснцендентные аспекты и функции изображения. Сакральное и профанное как аспекты художественной активности. Религиозные свойства искусства. Культ как общая система взаимодействия с миром сакрального. Первичные (архаические) формы культа и их обрядовый символизм (миф «вечного возвращения», инициации и перехода, в том числе погребения). Эстетическое и миметическое как измерения «лиминальных» структур обряда.

Искусство и творчество как разновидность священнодействия (в том числе и жертвоприношения). Культовые аспекты изобразительного искусства. Поклонение и почитание как способы отношения к искусству. Сакральное и визуальное. Проблема идола и идолослужения в ее культурно-историческом и эстетическом измерении. Феномен иконоборчества в его рациональном и иррациональном аспектах. Анти-искусство как принцип.

Понятие Таинства как универсальной структуры богообщения. Таинство как форма воспроизведение теофании и средство усвоения ее результатов (благодати освящения). Феномен канонического искусства и его историко-религиозные варианты. Канон и иконография как конвенциональные и традиционные аспекты сакрального искусства. Отношение образец/извод как основа каноничности и иконографичности. Понятие протографа.

Экклезиологические (церковные) аспекты христианского искусства. Христианская Литургия в ее мистериальном измерении. Структура христианского богослужения (специфика восточно – и западнохристианской традиций). Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения). Понятие нерукотворного образа. Чудотворные иконы. Богословие образа: догматические аспекты иконопочитания (христологические и метафизические). Вклад паламизма и теории «нетварных энергий» в истолкование иконы. Икона и Литургия. Иконные аспекты других видов изобразительного искусства. Архитектура в ее теменологическом (храмовом) измерении. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма. Пластика в ее реликварном аспекте. Декоративно-прикладное искусство в ее литургическом значении («богослужебные сосуды» и храмовое убранство).

Искусство и идеология. Современные мифы искусства и проблема мирских культов (божества современной цивилизации и их эстетическое обслуживание). Обрядность эстетической активности.

Тема 16 Театроведение как наука

Становление театроведения как науки. Методология театроведения. Современные методы и методики в сфере науки о театре. Связь театроведения с философией, эстетикой, историей и теорией культуры, гражданской историей. Отношения театроведения с фольклористикой и этнологией. Наука о театре и театральное философствование. Статус и состояние общего искусствознания. Науки о смежных искусствах, их отношения с театроведением.

Объект и предмет театроведения. Современный состав науки о театре и театроведения в целом. Различные представления о составе и структуре театроведения. Театроведение как искусствознание. История театрального искусства, теория театрального искусства, театральная критика; история мысли о театре, история науки о театре, история театральной критики. Драматическая поэзия и театральный репертуар. История и теория драмы: общность литературоведческого и театроведческого объекта; различия в предмете исследования. Исследование сцены и концепции исследования зрителя. Пограничные области знания: психология художественного творчества, прикладная социология театра, науки об управлении. Анализ художественных результатов и исследования творческого процесса в театре. Отношения научного театроведения с идеями и теориями театральных практиков. Вспомогательные дисциплины: историография, источниковедение, библиография.

Главные отрасли театроведения - наука об истории театра, теория театра, театральная критика. Специфика предмета каждой дисциплины и особенности ее материала. Наука об истории театра, ее место в системе знаний о театре. История театра и история театрального искусства. Объект и предмет науки об истории театрального искусства. Материал этой отрасли театроведения. Специфика театрального искусства и особенности построения науки об истории театра. Разделы театрально-исторической науки. Художественный театральный процесс и его социокультурный контекст. Теория театра, ее состояние и перспективы. Объект и предмет теории театра. Общая теория театра и теория театрального искусства. Специфика театрально-теоретического материала. Связь театрально-исторической и теоретической частей театроведения. Историко-теоретический комплекс науки о театре и театральная критика. Общность и различия между ними. Дискуссии о научных основах театральной критики XX века. Предмет и материал театральной критики.

Структура театрально-критического высказывания. Соотношение основных элементов. Специфика спектакля и специфическая роль воспроизведения. Воспроизведение и анализ. Анализ и оценка. Различные критерии оценки художественного процесса в театре и театрального произведения. Проблемы театроведческой терминологии и научного аппарата.

Традиционные формы современного спектакля. Модернистские формы современного спектакля. Постмодернистские формы современного спектакля. Тема Спектакль-реконструкция. Основные виды современного музыкального театра. Спектакли, поставленные с использованием средств мультимедиа. Документальный театр. Спектакль-диспут. Театр новой «новой драмы». Постдраматический театр. Спектакли-читки. Спектакли-импровизации.

Тема 17 История театроведения

Театральная мысль до середины XIX века. Аристотель как основатель теории театра. Средневековая мысль о театре. Манифесты Возрождения и классицизма. Театральная рефлексия эпохи Просвещения.

Режиссура XX века и современное театроведение. Театрально-теоретические воззрения Вс. Мейерхольда, Ш. Дюллена, Ж. Копо, А. Арто, П. Брука, Е. Гротовского; их воздействие на театроведческую методологию. Теория и ее роль в истории отечественного и мирового театроведения.

Развитие в 20-60-е годы какого века? европейских школ театроведения, исследующих историю мировой драматургии в связи с историей театрального зрелища. Никола, Дж. Бентли, Г. Уикхема, Х. Киндермана.

Академические истории театра на Западе и в нашей стране. Театральные энциклопедии.

Театроведение в европейских и американских университетах в послевоенную эпоху. Разработка театроведческой методологии в Шекспировском Центре (Стратфорд-на-Эйвоне), парижском центре Д. Бабле, Венском университете. Основные научные журналы по театроведению.

Структуралистские и театрально-семиотические теории театра. Барта, П. Пави, А. Юберсфельд, К. Элама, Э. Фишер-Лихте.

Антропологические теории театрального искусства в его истоках и историческом развитии. Роль идей Е. Гротовского и Э. Барбы для разработки принципов театральной антропологии.

Тема 18 Основные методы театроведческой исследовательской работы

Формальный анализ театрального произведения. Семиотический анализ театрального произведения. Структурализм, постструктурализм и театр. Герменевтический анализ театрального произведения. Психологический анализ театрального произведения. Психоаналитический подход к театру.

Историческая систематизация театрального процесса. Социологическая систематизация театрального процесса. Этнологическая, мифологическая, антропологическая систематизация театрального процесса. Культурологическая систематизация театрального процесса. Философия театра.

Общегуманитарные и специальные методы театроведения и отдельных его отраслей. Смежные науки и театроведческая методология. Место и роль в исследованиях театра философских, эстетических, социологических, культурологических методов. Методы театроведения и методы других отраслей искусствознания. Историческое и логическое в театроведческой методологии. Исторические методы в науке о театральном искусстве. Сравнительно-исторический подход к театру и его философское обоснование. Теоретические методы как необходимая часть методологического арсенала театроведения. Социологизм и дискуссии о возможности и границах его применения. Формальная школа и ее влияние на методологию театроведения. Формализм и проблемы специфики театрального содержания. Семиотика и театроведение. Трактовки знака на сцене. Различные понимания текста. Структурализм в гуманитарной сфере. Структура текста и понятие о структурносемиотическом комплексе, проблемы его использования в театроведении. Театроведческая герменевтика, ее философские и общегуманитарные основы. Постструктурализм и проблемы открытой структуры текста.

Тема 19 Теория киноискусства

Теория кино как научная дисциплина. Объект и предмет кино. Теория кино как часть теории культуры. Связь теории кино с философией, эстетикой, лингвистикой и другими дисциплинами. Понятийный аппарат теории кино. Компоненты теории. Теория кино как методологическая основа и средство концептуализации исторического материала.

Методы в киноведении. Исторические методы в науке о кино. Сравнительно-исторический подход и его философское обоснование. Теоретические методы как необходимая часть методологического арсенала киноведения. Социологизм и дискуссии о возможности и границах его применения. Формальная школа и ее влияние на методологию анализа кино. Се-

миотика и киноискусство. Различные понимания текста. Структурализм в гуманитарной сфере. Структура текста и понятие о структурносемиотическом комплексе, проблемы его использования в киноведении. Герменевтика, ее философские и общегуманитарные основы. Постструктурализм и проблемы открытой структуры текста.

Тема 20 Эстетические особенности киноискусства.

Природа кино. Синтетическая сущность кино и специфика кино как самостоятельного искусства. Кино как техническое искусство. Способы преодоления технического автоматизма и эстетический потенциал киноискусства. Реалистическая и формотворческая тенденции в кино. Ориентация эстетики кино на реальность или на образность.

Выразительные средства искусства кино. Проблема художественного времени в кино. Теория монтажа. Характеристика основных монтажных теорий. Фабула, сюжет, композиция в кино. Виды и жанры искусства кино. Категория «стиль» в кино. Многоэтапность создания фильма. Кинематограф как коммуникативный процесс.

Раздел V. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Искусство Первобытного периода и Древнего Востока.

Археология, история и этнография о происхождении искусства. Связь первобытного искусства с религией и трудовой деятельностью человека. Синкретизм и однородность первобытного искусства, замедленность его развития, коллективный характер. Функции искусства. Периодизация.

Искусство палеолита. Росписи и рельефы в пещерах Европы (Пещеры Альтамира, Ляско, Фон де Гом). Изображение человека в скульптуре. Палеолитические «Венеры». Эпоха мезолита и неолита. Находки неолита в Европе, на Кавказе, в Сибири и других местах. Томская писаница. Искусство эпохи бронзы и железа. Первобытная архитектура. Менгиры, дольмены и кромлехи. Стоунхендж. Скифская культура. Находки в скифских курганах. Изделия из бронзы и золота. «Звериный стиль». Значение изучения первобытного искусства.

Культура и искусство Древнего Египта как источник общеевропейской и общемировой культуры. Религиозно-мифологическая направленность древнеегипетского искусства. Ведущая роль архитектуры в древнеегипетском искусстве. Синтез искусств. Традиционная хронология истории Древнего Египта и периодов развития его культуры.

Взаимосвязь изобразительного канона и мифологического содержания в древнеегипетском искусстве. Основные принципы канонических изображений. Наиболее важные иероглифические знаки и надписи. Основные изобразительные символы Древнего Египта. Мифология и символика фараона

Тема 2. Искусство Древней Греции и Рима

Сложение ордерной системы. Связь пластики с архитектурой: фронтоны и метопы. Ансамбль афинского Акрополя, композиционный и идейный замысел. Пропилеи, храм Афины-Парфенос, храм Ники-Аптерос, Эрехтейон и монументальная скульптура на акрополе. Роль Фидия в сложении стиля "высокой" классики.

Искусство архаического периода. Развитие аттической художественной школы. Круглая монументальная пластика архаической эпохи. Декоративное применение цвета. Архаический тип лица.

Чернофигурная техника вазовой росписи. Специфика их и мастера (Эксекий). Переход к краснофигурной технике.

Искусство первой половины V в. до н.э. Афины — "школа Эллады". Наивысший расцвет афинского полиса. Творчество Мирона. Творчество скульптора Поликлета. Канон пропорций.

Архитектура IV в. до н.э. Новые тенденции в искусстве этого времени, связанные с падением полиса, с утверждением индивидуализма. Пластика и живопись IV – VI вв. до н.э. Скопас. Его творческая манера, подчеркнутая эмоциональность в трактовке персонажей прославленного ваятеля. Леохар. Академические тенденции в его творчестве. Пракситель. Лиризм, новые приемы, определяющие стиль знаменитого скульптора. Творчество Лисиппа.

Греческие и этрусские традиции в формировании римского стиля. Сложение портретного жанра. Культ предков. Образы статуарной пластики – оратор, воин, тогатус. Декоративная живопись Помпей. Характеристика римского скульптурного портрета.

Тема 3 Искусство Средних веков

Историческая обстановка в Европе в V – X века н. э. Эпоха «Великого переселения народов», падение Западной Римской империи. Возникновение первой империи Средневековья VIII – IX вв. Подъем культуры. Понятие «Каролингский Ренессанс», его значение. Возрождение интереса к античной и раннехристианской традициям в архитектуре и искусстве.

Искусство романского стиля. Типы романских сооружений. Конструктивные особенности, материалы романской архитектуры. Романская базилика. Светская архитектура эпохи. Замки. Донжон – главная башня замка. Особенности изобразительного искусства романского периода, его символический характер, условность приемов и стилизация форм. Подчинение религиозному мировоззрению. Экспрессивность романского изобразительного искусства. Синтез искусств в романском храме. Синкретизм в искусстве.

Происхождение термина «готика», его условность. Периодизация готического искусства. Ведущая роль архитектуры. Городской собор. Конструктивные особенности готического храма. Готическая скульптура, основные этапы ее развития. Сложение системы декорировки фасадов готических соборов. Место и значение витража в готическом соборе. Техники и композиционные приемы. Расцвет витражного искусства в XIII веке. Появление новых приемов, более светлых красок, дублирование стекол, гризайлей, наружной окраски стекол в XIII – XIV вв.

Основные особенности византийского искусства. Античные традиции в византийском искусстве. Христианские основы искусства. Эстетическое чувство и религиозное переживание. Типы культовых построек. Происхождение базилики и ее эволюция. Ранневизантийская живопись (техника, стилистика, символика). Монументальная живопись Константинополя. Роль античной традиции. Фаюмский портрет и сложение стилистики иконы. Декоративно-прикладное искусство. Софийский собор в Константинополе и другие памятники византийского зодчества. Древнейшие иконы VI— VII вв. Декоративно-прикладное искусство. Расцвет искусства глиптики. Основные принципы византийского стиля в живописи. Искусство Византии периода иконоборчества (746-843 гг.). Икона в понимании противоборствовавших партий. Развитие монументальной живописи. Фресковая живопись. Иллюстрированные рукописи.

Тема 4 Искусство Возрождения

Исторические, экономические и социальные особенности эпохи Возрождения. Гуманистический характер культуры и искусства итальянского Возрождения. Обращение к проблемам пропорции, перспективы, законов освещения. Проблемы периодизации искусства Возрождения. Ренессансные тенденции в архитектуре и скульптуре Италии. Рождение нового итальянского стиля живописи. Овладение художниками Раннего Возрождения средствами линейной и воздушной перспективы. Архитектура и живопись Италии Высокого Возрождения. Реализация идеи центрально – купольного сооружения в творчестве Д. Браманте. Творчество титанов Возрождения. Архитектурное новаторство Андреа Палладио, его теоретические работы. Маньеризм в живописи Италии Позднего Возрождения.

Искусство Северного Возрождения. Сложение нидерландской школы живописи. Искусство Франции эпохи Возрождения. Общая характеристика Парижской школы. Формирование стиля «интернациональная готика». Искусство Германии эпохи Возрождения. Жизнь и творчество Альбрехта Дюрера.

Тема 5 Древнерусское искусство.

Архитектура Киевской Руси и русских княжеств X – XI веков. Логика построения православного храма как отражение символа христианского вероучения. Храм как архитектурное сооружение. Космологическая символика храма.

Искусство Киевской Руси. Основные черты древнерусского зодчества: высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Крестово-купольный тип храма.

Причины образования местных художественных школ в культуре Руси XII века. Искусство Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества: характерные особенности и разность традиций. Храм Софии Новгородской и Успенский собор во Владимире. Храм Покрова Богородицы на Нерли – шедевр мирового зодчества. Новгородская живопись: экспрессивность и динамичность в выражении чувств, контрастность и насыщенность колорита, композиционная симметрия. Изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества. Творчество Феофана Грека. Особенности художественной манеры художника.

Становление Москвы и Московского княжества. Возведение крупномасштабных сооружений в Москве, успехи в строительной технике. Усиление светских элементов в архитектуре и изобразительном искусстве. Архитектура Московского Кремля. Возникновение качественно нового типа храма – шатрового – как возрождение традиций деревянного зодчества. Общая характеристика московской школы иконописи. Творчество Андрея Рублева. Творчество Дионисия.

Искусство России в XVII веке, кризис средневековой системы ценностей. Рационализация картины мира. Усиление внимания к человеческой личности, сказавшееся в искусстве. Отказ от многих канонов в архитектуре и иконописи, усиление светского начала в ней.

Архитектура «Московского барокко». Годуновская школа живописи. Подчинение искусства требованиям официальной религиозной идеологии. Возникновение строгановской школы иконописи. Творчество и теоретические труды Симона Ушакова как важнейший этап в переходе к искусству Нового времени.

Тема 6 Искусство Европы XVII века

Общая характеристика художественной культуры Нового времени. Исторические, экономические и социальные особенности Нового времени. Становление самобытных национальных художественных школ. Возникновение новых стилей: классицизма, барокко, внестилевой линии. Синтез искусств. Проблемы периодизации искусства Нового времени.

Барокко в искусстве Европы XVII века. Искусство Италии XVII века. Архитектура и скульптура Италии XVII века. Творчество Дж.Б. да Виньола, К. Мадерны и Ф. Борромини. Жизнь и творчество Л. Бернини. Скульптурный портрет Бернини. Живопись Италии XVII века. Болонская академия. Творчество и общественная деятельность братьев Карраччи.

Искусство Фландрии XVII века. Жизнь и творчество П.П. Рубенса. Своеобразие творческого метода и его эволюция. Жанровое многообразие наследия мастера. Произведения мастера на античные и светские сюжеты. Портретное творчество художника.

Внестилевая линия в искусстве Италии. Жизнь и творчество М. да Караваджо. Особенности творческого метода. Искусство Голландии XVII века. Жизнь и творчество Ф. Хальса. Развитие репрезентативного группового портрета в творчестве Хальса. Жизнь и творчество Рембрандта. Трагедия в жизни и эволюция его творчества. Портреты раннего периода творчества художника, произведения на мифологические сюжеты, интерес к внутреннему миру портретируемого в поздний период его творчества. Глубина интерпретации библейских образов.

Искусство Испании XVII века. Жизнь и творчество Эль Греко. Особенности композиционного и колористического решения. Произведения на сюжеты Нового Завета, воплощения Творчество Х. Рибера и Ф. Сурбарана. Жизнь и творчество Д. Веласкеса. Обращение к античному наследию. Ранние работы художника в жанре бодегона. Психологизм портретного творчества мастера. Монументальные работы позднего периода творчества Веласкеса. Завершение золотого века испанской живописи.

Искусство Франции XVII века. Жизнь и творчество Никола Пуссена. Обращение к идеально – прекрасному миру Древней Греции, произведения мастера на античные сюжеты. Интерес к жанру пейзажа, формирование художественной системы классицизма. Жизнь и творчество К. Лоррена. Развитие основ классицистического пейзажа. Классицизм в архитектуре Франции. Строительство Люксембургского дворца и Версаля. Классицизм в скульптуре Франции. Творчество Ф. Жирордона, А. Куазевокса и П. Пюже. Классицизм в живописи Франции. Творчество Ж. де Латура, Ж. Калло, братьев Ленен и Ш. Лебрена.

Тема 7 Искусство Европы XVIII века

Общая характеристика художественной культуры Европы XVIII века. Архитектура и скульптура Франции XVIII века. Жизнь и творчество Ж. А. Габриеля, Ж. Ж. Суфло. Жизнь и творчество Ж. А. Гудона, Его произведения на античные сюжеты и портреты современников.

Живопись Франции. Творчество Жана Батиста Шардена. Жанровые композиции художника. Натюрморт в творчестве Ж. Б. Шардена. Творчество Ж. Б. Греза, М. К. де Латура, Ю. Роббера.

Стиль рококо в искусстве Европы. Рококо в архитектуре Франции. Творчество П. А. Деламера, Ж. Боффрана и Э. Э. де Корни. Рококо в живописи Франции XVIII века. Жизнь и творчество А. Ватто. Изображение «галантных сцен» и жизни театральных актеров. Творчество Ф. Буше и О. Фрагонара. Рококо в декоративно – прикладном искусстве Франции.

Тема 8 Искусство Европы XIX века

Формирования образа художника – визионера в период раннего романтизма в Англии. Творчество У. Блейка и И.-Г. Фюсли. Становление жанра пейзажа в изобразительном искусстве Англии. Творчество Дж. Констебля и У. Тернера.

Идейная основа романтизма во Франции. Творчество Т. Жерико. Жизнь и творчество Э. Делакруа. Романтизм второго поколения. Творчество Т. Шоссерио.

Творчество Ф.-О. Рунге и К.-Д. Фридриха. Своеобразие романтизма назарейцев (художественное объединение «Союз Святого Луки»). Творчество Ф.-И. Овербека, Ф. Пфорра и П. фон Корнелиуса. Специфика живописи бидермейера.

Развитие реалистического пейзажа, творчество К. Коро. Формирование Барбизонской школы. Творчество Т. Руссо, Ш. Добиньи, Ж. Дюпре, Н.-В. Диазде ла Пенья, Ж.-Ф. Милле.

Зарождение импрессионизма во Франции. Новаторство Э. Мане. Интерес художника к передаче света и воздуха. Развитие импрессионистического пейзажа и творческих принципов импрессионизма в творчестве К. Моне. Интерес к жанровым сюжетам и портрету в творчестве О. Ренуара. Пейзаж в творчестве А. Сислея и К. Писсарро. Тема балета в произведениях Э. Дега. Неоимпрессионизм в изобразительном искусстве Франции. Творчество Ж. Сёра и П. Синьяка.

Зарождение постимпрессионизма и утверждение его основных творческих принципов. Творчество Поля Сезанна. Влияние художника на дальнейшее развитие искусства. Творчество В. Ван Гога и П. Гогена. Тема театральных кулис в творчестве А. де Тулуз-Лотрека.

Тема 9 Искусство России XVIII века.

Портретное искусство России XVIII века. Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная значимость. Портретное творчество И. Н. Никитина и А. М. Матвеева. Камерные портреты современников в творчестве А. П. Антропова, особенности психологической характеристики портретируемых. Рокайльные мотивы в творчестве И. Я. Вишнякова. Образ простой женщины-крестьянки в творчестве И. П. Аргунова

Исторический жанр в творчестве А. П. Лосенко. Поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф.С. Рокотова, особенности композиционного решения живописных полотен. Портретная галерея Д. Г. Левицкого. Портретное творчество В. Л. Боровиковского.

Простота и ясность искусства классицизма в произведениях русской скульптуры. Ф. И. Шубин — «первый статуйных дел мастер». Глубина психологической характеристики образов. Скульптурные портреты М. И. Козловского. Э. Фальконе и его «Медный всадник» как символ Петербурга. И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому» в Москве.

Творчество В. А. Тропинина. Пейзажная живопись романтизма в творчестве С. Щедрина. Образы Италии в творчестве художника. Русские крестьяне в творчестве А. Г. Венецианова. Система художественного образования XIX в. Ученики венециановской школы: А. А. Алексеев, Н. С. Крылов, Г. В. Сорока, Л. К. Плахов.

Тема 10 Искусство России XIX века.

Живопись позднего романтизма. Поздний романтизм и традиция академизма в творчестве К. П. Брюллова. А. А. Иванов и его шедевр «Явление Христа народу». Разновидности реализма и их характеристика. Своеобразие критического реализма XIX в. П. А. Федотов как осно-

воположник бытовой сатирической живописи. В. Г. Перов и бытовой жанр во второй половине XIX века. Передвижники и деятельность И. Н. Крамского. «Бунт 14-ти» в истории Академии художеств и образование Товарищества передвижных художественных выставок. Цель и задачи товарищества. Многожанровость в творчестве передвижников. Деятельность В. Стасова и П. Третьякова. Деятельность И. Н. Крамского, его художественные искания.

Историческая и религиозная живопись передвижников. Творчество Н. Н. Ге. Экспрессивные композиции на евангельские сюжеты. Своеобразие трактовки библейских сюжетов.

Жанровая живопись передвижников. Народность как сочувственное изображение жизни простых людей. Творчество Н. А. Ярошенко, В. Е. Маковского, В. В. Верещагина.

Пейзажная живопись передвижников. А. К. Саврасов – родоначальник реалистического пейзажа. И. И. Шишкин – певец русской природы Декоративное начало в пейзажах А. И. Куинджи. Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф. А. Васильева. Мотив патриархальности в картинах В. Д. Поленова. Философские пейзажи И. И. Левитана.

Творческие искания И. Е. Репина и В. И. Сурикова.

Тема 11 Искусство Европы первой половины XX века

Основная проблематика искусства XX столетия. Многообразие художественных картин мира, противоречивость художественного процесса. Расширение границ художественной деятельности. Появление большого числа новых, ранее неизвестных, направлений и течений. Различная интенсивность художественных поисков в первой трети, в середине и в конце XX века.

Экспрессионизм в искусстве Германии и Франции. Творчество художников группы «Мост» в Дрездене Э.-Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, М. Пехштейна, К. Шмидта-Ротлуффа, Э. Нольде. Организация нового общества художников и группы «Синий Всадник» в Мюнхене. Творчество В. Кандинского, А. Явленского, Ф. Марка, А. Макке, П. Клее. Поиск экспрессии через цвет и динамику. Теория духовности в искусстве Кандинского. Переход к беспредметной живописи.

Фовизм во Франции (1905 - 08). Творчество А. Матисса, А. Марке, А. Дерена, Ж. Руо, Р. Дюфи, М. де Вламинка, К. ван Донгена и др. Раннее творчество Ж. Брака. Интенсивность цветового стоя в сочетании с упрощением формы. Фовисты во второй половине 1910-х годов.

Кубизм. Истоки и начало кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. А. Руссо и другие «наивы». Творчество П. Пикассо, Ж. Брака. Своеобразие кубизма Ф. Леже. Этапы кубизма (аналитическая, синтетическая, декоративная).

Кубизм и скульптура. Ж. Липшица, О. Цадкина, Х. Орловой, К. Бранкузи. Пластика посткубизма в творчестве А. Архипенко, А. Певзнера, Н. Габо.

Футуризм в искусстве Европы. Манифесты футуристов в Италии. Ф.-Т. Маринетти, Дж. Балла, Дж. Северини, У. Боччони и др. Влияние кубизма и футуризма. Раннее творчество М. Дюшана.

Истоки и начало движения Дада. Тристан Тцара и кабаре «Вольтер» в Цюрихе, галерея Альфреда Штиглица в Нью Йорке (вторая половина 1910-х годов). Альманахи «Дада». Творчество М. Дюшана и абсурдистские объекты “реди-мэйд”. Ф. Пикабия, М. Рей, Х. Арп, К. Швиттерс, М. Эрнст и др. Особенности саморепрезентации дадаистов. Коллажи, объекты, скандальные выставки. Метафизическая живопись: Соединение неоклассики с абсурдом. Творчество Дж. де Кирико, К. Карра и др.

Предпосылки и теория сюрреализма. А. Бретон, его «Манифест сюрреализма». Практика сюрреализма в искусстве. Творчество П. Пикассо, П. Клее, Х. Арпа, М. Эрнста, а также А. Массона, Х. Миро. Творчество И. Танги. Принцип «реальности ассоциативных форм» и прием «обманки».

Тема 12 Искусство Европы второй половины XX века

Абстрактный экспрессионизм и творчество Дж. Поллока. Варианты беспредметной экспрессии в творчестве группы «КОБРА» (Голландия, Бельгия), Ж. Дюбюффе, М. Ротко, В. де Куннинга и других мастеров. Поп-арт и использование шаблонов массовой культуры. Творчество Дж. Джонса, Э. Уорхола, Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Т. Вассельмана, Дж. Розенквиста, Р. Хэмилтона, Дж. Сигала и других мастеров. Оп-арт: использование оптических эффектов (В. Вазарели и др.). Концептуализм: Дж. Кошут и др. Произведение искусства как текст.

Концептуальный объект и инсталляция. Соединение статики и динамики. Мобили А. Кальдера. Г. Юккер, Ж. Тэнгли, Н. де сан Фаль, Я. Куннелис, М. Мерц и другие.

Постмодернистский синтез: от классицизма до основных направлений XX века. Итоги и перспективы искусства на рубеже тысячелетий.

Тема 13 Искусство Европы конца XX – начала XXI веков

Расширение технических возможностей и выход из институциональных и формальных категорий изобразительного искусства. Утверждение группы визуальных искусств. Международная выставка «Документа 5».

Исследования культуры, отраженные в искусстве 1980 - 1990-х гг. Дебаты о постмодернизме. Публикация основополагающих трудов по данной проблематике. Идея мультикультурализма.

Междисциплинарность в искусстве 1990 - 2010-х гг. Проективное искусство и развитие арт-критики. Критика визуальности. Регрессивные и «ничтожные» мотивы в искусстве. Деформация человеческого тела в искусстве. Проблема морали в искусстве.

Тема 14 Основные направления в искусстве отечественного авангарда.

Зарождение авангардных течений в отечественном искусстве начала XX века. Футуризм. Манифестный характер футуристического искусства, стремление к синтезу искусств и расширению границ творчества. Творческие поиски Д. Бурлюка, А. Крученых, К. Малевича, и др. Лучизм и Всечество как альтернатива беспредметному искусству. Творческие эксперименты М. Ларионова и Н. Гончаровой. Предметный характер искусства В. Татлина

Две тенденции современного искусства: фигуративность и беспредметность. Смещение акцентов в телеологии искусства от эстетики и гедонизма к изучению и познанию. Трансформация фигуры художника в художественной культуре начала XX века. Творчество В. Кандинского и прорыв в беспредетное искусство. Эстетика авангарда и миф о смерти искусства. Теоретические и художественные поиски К. Малевича.

Идеи жизнестроительства как основа художественной жизни 1920-х гг. Конструктивизм как способ создания новой реальности: новая концепция искусства и художественного образования.

Организация Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Новые принципы художественного образования в России. Разработка теории и практики конструктивизма в творчестве Э. Лисицкого, А. Родченко, братьев А. А. и Л. А. Весниных. Деятельность амазонок авангарда: В. Степановой, Л.С. Поповой, Е. Гуро, О. Розановой, Н. Удальцовой. Производственное искусство. Агитационное искусство. Завершение авангардного искусства в России.

Тема 15 Соцреализм в отечественном искусстве XX века.

Проблема «советского стиля» и борьба за единство творческого метода. Борьба с модернизмом в искусстве. Политизация художественной жизни и творческой деятельности. Становление творческих союзов. Соцреализм в искусстве 1930-1950 годов. Мифология и реализм в советском искусстве.

Творчество С. Малютина, А. Герасимова, Б. Иогансона, М. Грекова, И. Бродского. Образование Общества станковистов. Творчество А. Дейнеки, Ю. Пименова, А. Тышлера, А. Лабаса.

Искусство «для себя» – вне правил социалистического реализма. Творчество А. Древина, М. Соколова. Судьбы художников, отказавшихся от правил соцреализма.

Архитектура 1930-х гг. Создание Союза архитекторов СССР. Утверждение магистрального направления в архитектуре. Проект реконструкции Москвы и первой линии метро.

Творчество Б. М. Иофана, В. Г. Гейфрейха, В. А. Щуко. Проект-символ – Дворец Советов СССР.

Рациональная архитектура Н. Ладовского. «Пролетарская классика», «Красная дорика» и др. поиски синтеза модернизма и классики в советской архитектуре. Творчество И. Фомина и И. Голосова, И. Жолтовского.

Тема 16 Нонконформизм в отечественном искусстве XX века.

Формирование течений нонконформизма как оппозиции официальному искусству. Скандальность выставок и интерес нонконформистов к западному искусству. Социальная жизнь и творческая судьба В. Стерлигова, Т. Глебова, Л. Юдина. Творчество представителей т. н. «Газа-Невской культуры» В. Шагина, Г. Устюгова, А. Белкина и группы «Митьки».

Искусство соц-арта. Интерпретация идей поп-арта на советскую действительность. Творчество художников В. Комара и А. Меламида.

Сюрреализм и концептуальное искусство. Связь с западным искусством. Теория и практика русского сюрреализма. Творчество В. Янкилевского, И. Кабакова, Э. Штейнберга.

Андеграунд в скульптуре. Вторая волна русской художественной эмиграции. Творчество Э. Неизвестного и М. Шемякина, этапы творчества, основные произведения, созданные в СССР и в эмиграции.

Тема 17 Искусство России второй половины XX века

Формирование течений нонконформизма как оппозиции официальному искусству. Скандальность выставок и интерес нонконформистов к западному искусству. Социальная жизнь и творческая судьба В. Стерлигова, Т. Глебова, П. Кондратьева, А. Лепорской, Л. Юдина. Творчество представителей так называемой «Газа-Невской культуры» В. Шагина, Г. Устюгова, А. Белкина, группы «Митьки».

Искусство соц-арта. Интерпретация идей поп-арта на советскую действительность. Творчество художников В. А. Комара и А. Д. Меламида.

Сюрреализм и концептуальное искусство. Связь с западным искусством. Теория и практика русского сюрреализма. Творчество В. Б. Янкилевского, И. И. Кабакова, Э. А. Штейнберга, Д. М. Краснопевцева.

Андеграунд в скульптуре. Вторая волна русской художественной эмиграции. Творчество Э. Неизвестного и М. Шемякина, этапы творчества, основные произведения, созданные в СССР и в эмиграции.

Тема 18 Подходы в изучении искусства регионов Сибири.

Исследователи, внесшие вклад в изучение искусства Сибири. Их подход. Периоды искусства Сибири. Методы исследования различных периодов в искусстве Сибири. Специфика искусства Сибири во взаимосвязи с отечественным искусством XVIII – XIX веков и контексте параллельного развития искусства Сибири с искусством других регионов России. Особенности методологии изучения сибирского искусство второй половины XX – начала XXI веков. Этноискусствоведение как научное направление в изучении регионального искусства.

Тема 19 Искусство Сибири XVII - XIX вв.

Культурное освоение Сибири. Распространение православия в Сибири. Развитие храмового зодчества и иконописи. Строительство первых сибирских городов. Особенности градостроительства и гражданская архитектура Сибири XVIII века.

Первые художники в Западной Сибири. Деятельность художников в структуре заводов Демидова. Иконописные мастерские. Творчество первых архитекторов городов Западной Сибири.

Первые художники в Восточной Сибири. Иконописные мастерские Красноярска и Иркутска. Творчество первых архитекторов городов Восточной Сибири.

Развитие сибирских городов в XIX веке.

Особенности интерпретации стилей в архитектуре городов Сибири. Сибирское барокко, его проявление в храмовом зодчестве. Классицизм и неоклассицизм в гражданской и храмовой архитектуре Сибири. Особенности интерпретации эклектики в городах Сибири. Ведущие сибирские архитекторы, работавшие в эклектике.

Развитие светской живописи в Сибири. Творчество первых живописцев Алтая, Томска, Омска, Красноярска, Иркутска. Разработка проблемы сибирского пейзажа.

Тема 20 Искусство Сибири второй XX – начала XXI вв.

Искусство Сибири начала XX века. Сибирский тракт и строительство транссибирской магистрали. Развитие художественных связей городов Сибири с регионами России и Европой.

Творческая и общественная деятельность художников и архитекторов Сибири. Развитие художественной жизни Сибири. Первые выставки живописи и графики. Первых художественные образовательные учреждения.

Организация творческих групп и первых художественных выставок. Общественный резонанс выставочной деятельности художников. Открытие первых городских художественных классов. Открытие художественных училищ в Красноярске и Омске. Деятельность Казимира Зеленевского в Томске, работа организованной им Сибирской народной художественной академии.

Организация и деятельность региональных отделений Союза художников СССР. Соцреализм как ведущий метод творчества сибирских художников. Творчество лидеров сибирского искусства. Разработка темы сибирского пейзажа, индустриального пейзажа, образа человека труда. Изменения в искусстве 1980-1990-х годов. Появление новых идей, свобода формотворческого эксперимента. Коммерциализация искусства конца XX – начала XXI вв.

Деятельность художественных групп и объединений в городах Сибири второй половины XX – начала XXI вв. Развитие нонконформистских направлений в искусстве Сибири. Тенденции современной архитектуры Сибири. Особенности социального бытия искусства 1990 – 2010-х гг. Творчество ведущих художников регионов.

Раздел VI. ИСТОРИЯ ЗРЕЛИЩНЫХ ИСКУССТВ

Тема 1. Театр античности и средневековья

Происхождение древнегреческого театра. Устройство театра, организация спектаклей, актерское искусство в Древней Греции. Драматургия Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Учение Аристотеля о трагедии. Театр эллинистического периода, его устройство, актерское искусство. Новоаттическая комедия. Менандр.

Народные истоки Средневекового театра. Искусство гистрионов. Эволюция церковного театра. Литургическая и полулитургическая драма. Миракль. Моралите. Мистерия. Фарс. Развитие светского театра.

Тема 2. Театр эпохи Возрождения

Истоки итальянского театра эпохи Возрождения. Театр эрудитов (ученый театр), характеристика основных жанров. Комедия дель арте: происхождение, театрально-эстетические принципы, основные маски.

Эпоха Возрождения в Испании. Лопе де Вега: биография и творчество. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное и актерское искусство Испании.

Возникновение профессионального театра в Англии. Общая характеристика творчества В. Шексира. Исторические хроники («Ричард III»). Основная проблематика комедий Шекспира («Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь»). Великие трагедии Шекспира («Гамлет» и др.). Последние пьесы Шекспира.

Формирование французского профессионального театра. Поэтика классицизма. Пьер Корнель («Сид»). Трагедии Жана Расина («Федра»). Формирование жанра высокой комедии в творчестве Ж.-Б. Мольера.

Тема 3. Театр и эстетика эпохи Просвещения

Общая характеристика развития английского театра данного периода. Слезная комедия и мещанская драма. Драматургия Р. Шеридана. Творчество Дэвида Гаррика.

Основные идейно-художественные тенденции французского театра эпохи Просвещения. Проблематика драматургии Вольтера. Дени Дидро и театр. Общая характеристика театральной деятельности Бомарше. Творчество Мари Дюмениль.

Формирование немецкого театра XVIII. Театральная деятельность Г.-Э. Лессинга. Драматургия И. В. Гете («Фауст»). Театрально-эстетические взгляды Фридрих Шиллер («Разбойники», «Мария Стюарт»). Творчество Фридриха Шредера.

Основные направления просветительской реформы в итальянском театре XVIII в. Творческий путь Карло Гольдони. Театральные сказки Карло Гоцци.

Тема 4. Истоки русского театра

Древнеславянский обряд, его смысл и функции. Скоморошество как проявление народной художественной культуры. Виды народного театра: медвежья потеха, вертеп, раек, балаган. Устная народная драма.

Предпосылки возникновения придворного театра. Репертуар придворных трупп. Специфика зрелища.

Школьный театр и пути его проникновения в Россию. Драматургия Симеона Полоцкого. Теория школьного театра. Театр Славяно-греко-латинской академии. Распространение школьного театра в России.

Предпосылки создания профессионального национального театра. Федор Волков и организация труппы «охочих комедиантов» в Ярославле. Указ об учреждении российского публичного театра под руководством А. П. Сумарокова (1756 г.).

Тема 5. Драматургия и теория театра в XVIII–XX веках

Биография А. С. Грибоедова. История создания и поэтика пьесы «Горе от ума». Значение пьесы для развития отечественного театра.

Театральные воззрения А. С. Пушкина. «Мои замечания об русском театре». Назначение драмы. «Борис Годунов». Художественные средства «Маленьких трагедий».

Драматургия Михаила Лермонтова. Эволюция романтического героя. «Маскарад»: образы персонажей, интрига и развитие действия, сценическая судьба.

Театральная деятельность Николая Гоголя. История создания «Ревизора». Образы Городничего и Хлестакова. Смысл пьесы и ее сценическая судьба.

«Натуральная школа» и творчество Ивана Тургенева. «Месяц в деревне». Разработка драматического сюжета. Методы создания атмосферы. История сценических постановок.

А. Н. Островский – создатель национальной драматургии. Биография, этапы творчества. «Свои люди – сочтемся». «Гроза»: история создания и сценическая судьба. Трилогия о Бальзаминове. Тема театра в драматургии Островского. «Лес». «Таланты и поклонники». «Без вины виноватые». Жанр мелодрамы. «Бесприданница». Театрально-постановочная деятельность А. Островского. Значение репертуара Островского для русского театра.

Характеристика новой драмы. Основные представители: Г. Ибсен, Г. Гауптман, А. Стриндберг, Б. Шоу, М. Метерлинк.

Предпосылки возникновения театра Б. Брехта. Отличия от аристотелевской драмы. Эффект очуждения. Зонги. Функция режиссера. Основные пьесы. Деятельность Берлинер ансамбля.

Философия и эстетика экзистенциализма. Драматургия Жана Ануя. Ж.-П. Сартр и принципы его драматургии.

Театр абсурда. Возникновение направления. Основные параметры эстетики театра абсурда. С. Беккет. Эжен Ионеско.

Документальная драма. Петер Вайс.

Тема 6. Феномен советского театра

Проблема восприятия советской культуры в современной науке. Периоды развития театра.

Театральная политика советской власти. Декретирование и создание системы контроля за театральным искусством. Главлит и Главрепертком. Театральная критика.

Репертуар советского театра. Литеровка пьес. Система утверждения пьес и приемка спектаклей. Проблема создания советской драматургии.

Проблема зрителя. Художественные советы и зрительские конференции.

Тема 7. Режиссерское искусство XX века

Творческая деятельность В. Э. Мейерхольда. «Товарищество новой драмы». Театр-студия на Поварской. Работа над «Смертью Тентажиля» М. Метерлинка. Воплощение эстетики «неподвижного театра». «Балаганчик» и философия условного театра. Театральный традиционализм. Студийные искания В. Мейерхольда. Постановки в Александринском театре. Мейерхо-

льд и революция. Постановки советского периода. Биомеханика как метод воспитания актера и постановки спектакля. Влияние творчества Мейерхольда на отечественный театр.

Студийное движение. Организация Первой студии. Е. Б. Вахтангов. Педагогическая деятельность. Постановка «Принцессы Турандот».

О. Ефремов и ранний «Современник». «Вечно живые». «Пять вечеров». «Голый король». «Обыкновенная история».

Творческая биография Г. А. Товстоногова. «Оптимистическая трагедия». «Идиот». Постановки пьес Чехова и Горького. Режиссерская школа Товстоногова.

Анатолий Эфрос и традиции МХТ. «В добрый час!». Судьба эфросовского театра. Современная драматургия. Постановки классики.

Юрий Любимов и проблема политического театра в СССР. «Добрый человек из Сезуани». Боровский и Театр на Таганке. Монтажный принцип постановки спектаклей. «Гамлет» и В. Высоцкий.

Биография Антонена Арто. Театр жестокости как стремление к истинному театру. Актер – аффективный атлет. Основные принципы постановочной работы.

Ежи Гротовский и его лабораторный опыт. Театр и Ритуал. Театр истоков. Проблема актера и зрителя в опытах Гротовского.

Биография Питера Брука. Шекспировские спектакли. Поиск универсального театрального языка. Интерпретация пьес А. Чехова.

Тема 8. Актуальные проблемы сценических искусств

Театральная карта России Проблема сходства и различия художественных систем современного и театра и специфика изучения каждой системы. Организационно-творческие модели театральной жизни. Театральная карта России. «Театр-дом». Школа-студия-театр. Спектакли-проекты. Театральная антреприза. Эскизы постановок новых пьес. Студийное движение. Фестивали. Феномен творческого метода в современном театре.

Театр драматурга, театр актера, театр режиссера. Эпоха режиссерского театра. Режиссерские школы в современной России. Методы режиссуры и театральные языки. Пьеса и спектакль.

Современный «психологический» театр Направление «психологического театра» в исторической эволюции. Традиции М. Кнебель, А. Эфроса. Малый драматический театр, режиссура Льва Додина. Студия театрального искусства С. Женовача. Этюдный метод Льва Эренбурга. Театр «Мастерская» Г. Козлова. «Этюд-театр» учеников В. Фильштинского. Сложные формы современного психологического театра. Драматургия отношений за пределами фактуры событий. Вариации чеховской модели драматического действия. Методология психологического театра в «режиссерских экземплярах» Станиславского. Феномен потока действия, снижение конструктивной роли событий, тенденция появления частей театральной ткани «поэтического типа». Идея этюдно рожденной органичной «жизни на сцене». Переосмысливание фиксированной партитуры «действенного анализа».

Игровой театр «Игровые» языки режиссуры. Сочетание игровой и психологической природы театра. Внефабульные планы в психологических спектаклях. Режиссура Камы Гинкаса. Спектакли Геннадия Тростянецкого, Юрия Бутусова, Виктора Крамера. Режиссерская композиция спектакля «игрового» типа. Драматические отношения, выстроенные на «действенном анализе» и условные планы спектакля, подвергающие «смысловое» действие различным ироническим отражениям. Суть структуры в пространстве социально-нравственной стратегии действующих лиц и их групп. Прерывание последовательности действия, элементы иронического отстранения основного сюжета, игры с ним. Импровизационные моменты, отступления, служащие характеристике персонажа, или выполняющие функцию «дивертисмента». Этюдные разрастания основного действия. Множественность сюжетов спектакля (фабульный, идущий от литературной основы, и режиссерский, дополняющий, отстраняющий фабульное действие). Слой действия, введенный режиссером над классическим текстом (современные отражения образов и ситуаций пьесы, написанной в других исторических реалиях). Разнообразие функций игры – смыслообразующая и развлекательная.

Методология постмодернистского театра: усложненная модификация «игрового театра». «Децентрованная» композиция. Относительность изображаемой на сцене реальности. Господствующий принцип игры. Превосходство мета-сюжетов над фабулой, введение отстраняющих линий и персонажей. Система ролей, выстроенная по зеркальному и зазеркальному принципу. Нелинейность, многонаправленность, разнонаправленность векторов действия. Дискретная композиция, коллаж. Дискредитация осмысленности и значительности категории события. Отсутствие в постмодернистском спектакле обобщенных (хотя бы иррациональных) цельных образов. Развитие действия от цельности к мозаике, от логики к раздробленности разумных предпосылок смысла.

Традиция «поэтического театра». Режиссура ассоциативного монтажа. Традиции русского условного театра. Наследие Мейерхольда. Режиссура Валерия Фокина, Теймура Чхеидзе. Спектакли Петра Фоменко и его школы. Григорий Дитятковский, интеллектуальная драма и стилизация. Философский театр, сверхреальность и метафизика в театре. Композиции спектакля поэтического типа: создание театральными средствами иносказательных обобщенных мотивов действия, генеральных метафор.

Авангардное движение и театр. Возвращение к синкретической художественной культуре, к пра-театральным формам. Преодоление существующих языковых и структурных моделей театра. Произведения театрального авангарда: идея открытости драматической формы. Эпатаж в отношении консервативного зрителя. Связь этапов авангардного движения, начиная с 1910-х гг., футуризм, дадаизм, русский абсурдизм 1920-30-х гг., европейский сюрреализм и абсурдизм 1930-50-х гг. Связь форм театрального авангарда с истоками зрелищных искусств, общее и различное в их природе. Спектакли Андрея Могучего. Инженерного театра «АХЕ». Феномен «перформанса».

Тема 9. Киноискусство в дореволюционной России (1896-1917)

Начало кинопроизводства в России. Первые русские фильмы и фирмы. Деятельность А. Ханжонкова. Репертуарная политика, ориентация на экранизацию и исторический фильм в довоенном кинопроизводстве. Причины расширения кинопроизводства в России. Новая репертуарная политика. Господство на экранах салонно-психологической драмы. Первые русские кинозвезды: И. Мозжухин, В. Холодная. Создание В. Старевичем объемной анимации. Декадентские мотивы в русском дореволюционном кино. «Живописное» направление русского кино в творчестве Е. Бауэра. «Актерский» кинематограф Я. Протазанова. «Пиковая дама /1926 г./ и «Отец Сергий» /1918 г./ реж. Я. Протазанова как вершины реалистического «актерского» кино в дореволюционной России.

Тема 10. Монтажный кинематограф 20-х годов

Кино и революция. Школа документального кино Д. Вертова. Теоретические и творческие поиски Л. Кулешова. Творчество С. Эйзенштейна и его фильм «Броненосец Потемкин». Эйзенштейновские теории «монтажа аттракционов» и «интеллектуального кино», тема личной заинтересованности в приходе человека в революцию в трилогии Вс. Пудовкина «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана». Поэтический кинематограф А. Довженко и его трилогия «Звенигора», «Арсенал» и «Земля». Творчество Я. Протазанова как самого яркого «Традиционалиста». Творчество Г. Козинцева и Л. Трауберга /ФЭКСов/. Творчество Ф. Эрмлера. Борьба между «Традиционалистами» и «новаторами» в советском кино в 1920-е гг. Мировое значение советской кино школы в 1920-е гг.

Общественно-политическая и культурная ситуация в СССР в 1930-е гг. Переход от немого кино к звуковому. Первые звуковые фильмы: «Путевка в жизнь» реж. Н. Экка: «Встречный» реж. Ф. Эрмлера и С. Юткевича, «Одна» реж. Г. Козинцева и JL Трауберга. Постановления ЦК ВКП/б/ для сферы культуры и их последствия для искусства. Культ личности И. В. Сталина и его влияние на кинематографическую практику. Основные темы и жанры советского кино в 1930-е гг. XX в. Историко-революционные фильмы: «Окраина» реж. Б. Барнета, «Чапаев» реж. Бр. Васильевых, «Мы из Кронштадта» реж. Е. Дзигана, «Шоре» реж. А. Довженко, трилогия о Максиме реж. Г. Козинцева и Л. Трауберга. Исторические фильмы о становлении русской государственности и борьбе с внешним и внутренним врагом: «Петр I» реж. В. Петрова, «Алек-

сандр Невский» реж. С. Эйзенштейна, «Минин и Пожарский» и «Суворов» Вс. Пудовкина. Вульгарный социологизм в воплощении истории на экране в фильмах о предводителях крестьянских восстаний. Современная тема в фильмах С. Герасимова «Семеро смелых», «Комсомольск» и «Учитель» Ф. Эрмлера; «Крестьяне» и «Великий гражданин» А. Зархи; «Член правительства» И. Хейфица. Музыкальные комедии реж. Г. Александрова и И. Пырьева. Оборонные фильмы 1930-х гг. Антифашистские фильмы. Экранизация литературной классики. Правда и ложь в четырех фильмах о В. И. Ленине: «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918-м году» реж. М. Ромма. «Человек с ружьем» реж. С. Юткевича, «Великое зарево» реж. М. Чиаурели.

Тема 11. Новая идеология кино 1930-х годов.

Объективные и субъективные трудности развития советского кино в период «малокартинья» с 1946 по 1952 годы. Ориентация на шедевры и его пагубные последствия. Однообразие, схематизм и иллюстративность в послевоенных фильмах. Тяжелые последствия постановлений ЦК ВКП/б/ по вопросам культуры для послевоенного развития кино. Субъективизм, волюнтаризм и администрирование в руководстве кинематографией периода «малокартинья». Историко-биографические фильмы как главенствующее направление в кино послевоенного периода. Фильмы о Великой отечественной войне как ленты об исключительных подвигах реальных героев. Этические фильмы о войне и ленты о И. В. Сталине. Современные послевоенные фильмы и причины отсутствия в них частной жизни людей. Кризис всех жанров в послевоенном кино. Период «малокартинья» как время освоения цвета в советском кино. Фильм о «холодной войне» в послевоенный период. Лакировочные кинокомедии реж. Г. Александрова и И. Пырьева.

Тема 12. Кинематограф «оттепели»

XX съезд КПСС и его воздействие на кинематографическую и общекультурную жизнь в СССР. Резкое увеличение кинопроизводства.

Яркие дебюты 1950-х представителей нового поколения советских кинематографистов таких как: Г. Чухрая, А. Алова, В. Наумова, Э. Рязанова, В. Ордынского, Ст. Ростоцкого и др. Тематическое и жанровое расширение в кино 1950-х гг. Появление жанра детектива. Мотивы духовной самостоятельности человека в современных фильмах: «Дело Румянцева» реж. И. Хейфица, «Высота» реж. А. Зархи, «Весна на Заречной улице» реж. М. Хуциева, А. Миронера и др. Возрождение отечественной кинокомедии в фильмах: «Карнавальная ночь» реж. Э. Рязанова; «Максим Перепелица» реж. А. Граника; «Неподдающиеся» реж. Ю. Чулюкина и др. Историко-революционная и ленинская тематика в фильмах «Коммунист» реж. Ю. Райхана и «Рассказы о Ленине» реж. С. Юткевича.

Обращение советского кино к мировой и отечественной литературной классике. Фильмы: «Дон Кихот» реж. Г. Козинцева; «Отелло» реж. С. Юткевича; «Попрыгунья» реж. С. Самсонова; «Дама с собачкой» реж. И. Хейфица; «Тихий Дон» реж. С. Герасимова; «Хождение по мукам» реж. Г. Рошаля. Фильмы о Великой Отечественной войне: «Летят журавли» реж. М. Калатозова, «Судьба человека» реж. С. Бондарчука; «Дом, в котором я живу» реж. В. Ордынского; «Баллада о солдате» реж. Г. Чухрая - вершины советского кино в 1950-е годы.

1960-е годы как самые плодотворные в истории советского кино. Многообразие жанров, тем и стилей в кино 1960-х гг. Активная работа в кино представителей всех поколений кинематографистов. Громкие дебюты молодых режиссеров: А. Тарковского, В. Шукшина, Э. Климова, А. Михалкова-Кончаловского, Л. Шепитько, И. Таланкина, Г. Данелия. Актуальные проблемы общества и их отражение в фильмах современной тематики: «Девять дней одного года» реж. М. Ромма; «Застава Ильича» реж. М. Хуциева; «А если это любовь» реж. Ю. Райзман; «Председатель» реж. А. Салтыкова; «Крылья» реж. Л. Шепитько; «Люди и звери» реж. С. Герасимова и др. Тема Великой отечественной войны в фильмах 1960-х годов: «Живые и мертвые» реж. В. Ордынского; «Мир входящему» реж. А. Алова, В. Наумова; «Освобождение» реж. Ю. Озерова, «На войне как на войне» реж. В. Трегубовича и др. Тема сталинизма в фильмах: «Тишина» реж. В. Басова; «Чистое небо» реж. Г. Чухрая; «Председатель» реж. А. Салтыкова; «Рабочий поселок» реж. В. Венгерова. Расцвет советской кинокомедии в 1960-е годы в творчестве реж. Э. Рязанова, Г. Данелия и Л. Гайдая. Новое видение революции и гражданской войны в фильмах:

«Оптимистическая трагедия» реж. С. Самсонова; «Шестое июля» реж. Ю. Карасика, «Комиссар» реж. А. Аскольдова, «Ленин в Польше» реж. С. Юткевича, «В огне брода нет» реж. Г. Панфилова; «Служили два товарища» реж. Е. Карелова. Крупнейшие экранизации русской и зарубежной классики в 1960-е годы: «Гамлет» реж. Г. Козинцева, «Война и мир» реж. С. Бондарчука, «Анна Каренина» реж. А. Зархи, «Воскресенье» реж. М. Швейцера, «Братья Карамазовы» реж. И. Пырьева, «Преступление и наказание» реж. Л. Кулиджанова, «Король Лир» реж. Г. Козинцева.

Творчество Василия Шукшина и Андрея Тарковского как вершины кино 1960-70-х гг.

Тема 13. От кинематографа «морального беспокойства» до «перестройки»

Усиление тенденций администрирования в кино 1970-80-х гг. Появление застойных явлений. «Полочные фильмы». Тема современности в фильмах: «Премия» реж. С. Микаэляна; «Старые стены» реж. В. Трегубовича; «Начало» реж. Г. Панфилова, «Монолог» реж. И. Авербаха, «Белорусский вокзал» реж. А. Смирнова, «Белый Бим - Черное Ухо» реж. Ст. Ростоцкого, «Зеркало» реж. А. Тарковского, «Калина красная» реж. В. Шукшина, «Полеты во сне и наяву» реж. Р. Балаяна, «Чучело» реж. Р. Быкова и др. Образы Великой отечественной войны в фильмах: «А зори здесь тихие» реж. А. Ростоцкого; «Они сражались за Родину» реж. С. Бондарчука; «Восхождение» реж. А. Германа; «Иди и смотри» реж. Э. Климова; «Торпедоносцы» реж. С. Арановича; «Порох» реж. В. Аристова и др. Кризисные тенденции в кинокомедии в творчестве Л. Гайдая, Э. Рязанова, А. Серого и Г. Данелия. Вестернизация темы революции и гражданской войны в кино. Появление нового жанра «истерн». Экранизации С. Бондарчука, Н. Михалкова, М. Швейцера, Р. Балаяна и др.

Тема 14. Современный кинопроцесс России

Перестройка и кино: надежды и результаты. V съезд Союза кинематографистов СССР. Усиление конъюнктурных тенденций в советском кино. Молодежные фильмы периода перестройки как новое слово в российском кинематографе. Исход в кино темы революции и Великой отечественной войны в кинематографе 90-х. Ориентация на рынок. Новая модель кинематографа. Попытка создания продюсерского кино и новой системы звезд. «Кооперативное» кино начала 1990-х годов. Распад системы кинопроката и его абсолютная вестернизация. Резкое снижение художественного уровня создаваемых фильмов. Уход из кино представителей старших поколений. Разрыв отечественного кино со своим зрителем. Опасность гибели национального российского кино как формы общественного сознания и самосознания. Оживление российского кинопроизводства в 2000-е годы. Успехи на международных кинофестивалях. Триумф фильма «Возвращение» реж. А. Звягинцева на Венецианском кинофестивале. Восстановление российского зрителя. Пути выхода из кризиса.

Тема 15. Зарождение и развитие кино в Европе и США

Изобретение кино в Европе и США. Творчество братьев Люмьеров и Ж. Мельеса. Образование и развитие ведущих французских фирм «Пате» и «Гомон». Распространение кино в европейских странах и России. Изобретение «движущихся картинок» в США. Вклад в развитие кино Эдисона. Творчество Эдвина Портера.

Рождение английского кино и открытие крупного плана. Итальянские исторические боевики. «Никелевая лихорадка» в США. Создание эдисоновского Треста и борьба с ним «независимых». Образование Голливуда. Творчество Д. Гриффита, Т. Инса, М. Сеннета.

Тема 16. Кинематограф Европы, США в годы первой мировой войны.

Распад французской кинематографии и прекращение ее господства на европейском и американском кинорынках. Перенесение производства фильмов «Пате» в США. Захват американской продукцией французского кинорынка. Кино на службе идеологии милитаризма в Германии. Рождение нового жанра агитационного фильма. Создание под руководством немецкого генштаба киноконцерна «УФА» и открытие его в 1918 году. Рост кинопроизводства в США. Победа «независимых» над Трестом Д. Гриффита «Рождение нации» и «Нетерпимость» и их роль в становлении кино как самодостаточного вида искусства. Начало творчества Ч. Чаплина в Америке. Взлет датского кино и развитие психологической драмы в творчестве У Гада и А. Нильсен. Деградация итальянского кино в годы первой мировой войны.

Тема 17. Кинематограф Европы и США в 1920-1930-е годы.

Кино Германии после поражения в первой мировой войне. Немецкий экспрессионизм. Фильм «Кабинет доктора Калигари» реж. Р. Винне как наиболее яркий пример немецкого экспрессионизма. Особенности немецкого неоромантизма «Нибелунги» реж. Ф. Ланга как вершина этого направления в немецком кино в 1920-е гг. Фильм «Последний человек» реж. Ф. Мурнау как наиболее яркий фильм направления «каммершпиле». Немецкие пролетарские фильмы и «горные» фильмы конца 1920-х гг.

Движение за обновление французского кино. Деятельность группы «Авангард» - от борьбы против буржуазной кинопродукции до формалистических экспериментов. Французский «импрессионизм» и «сюрреализмы» кино. Реалистические тенденции в творчестве Р. Клера, Ж. Виго, К. Дрейера. фильм «Страсти Жанны Д'Арк» реж. К. Дрейера как показатель исчерпанности эстетики немого кино.

Поиски национального стиля в кинематографе Швеции. Фильмы В. Шестрома и М. Стиллера. Роль природы в шведских фильмах. Причины упадка национальной шведской киношколы в 1920-е годы.

Расширение кинопроизводства в Голливуде. Конвейерный способ производства и сложившаяся система «кинозвезд». Коммерческие и реалистические направления в кино США в 1920-е годы. Основные темы и жанры кино США. Творчество Э. Штрогейма и его фильм «Алчность». Творчество К. Видора и его фильм «Толпа». Творчество Р. Флаэрти и его фильм «Нанук с Севера». Появление в американском кино нового жанра гангстерского фильма и творчество Д. Штернберга. Приход звука в кино США. Кинематограф в условиях мирового экономического кризиса. Творчество Ч. Чаплина и его фильмы: «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор». Творчество Ф. Капры и отражение в нем политики «нового курса» президента Т. Рузвельта. Творчество Дж. Форда и его фильмы «Гроздья гнева» и «Дилижанс». Фильм «Гражданин Кейн» реж. О. Уэллса. Анимация У. Диснея.

Основные тенденции развития кино Франции в 1930-е годы. Творчество Р. Клера, Ж. Ренуара, Ж. Виго. Французский кинематограф «Народного фронта», французская киношкола «поэтического реализма». Творчество М. Карне и его фильмы «День начинается» и «Набережная туманов».

Голливудская экспансия в Англии. Общественное движение в защиту национальной английской кинематографии. Творчество Э. Асквита, Хоурда, А. Хичкока. Исторические фильмы А. Корды. Английская школа документального кино. Творчество Д. Грирсона. причины кризиса английского кино в конце 1930-х гг.

Тема 18. Кино Европы и США в годы Второй мировой войны

Вклад английских кинодокументалистов в оборону страны. Фильмы «Слушайте Британию», «Начались пожары». Игровые фильмы о борьбе английского народа с фашизмом. Фильм Д. Лина «В котором мы служим». Патриотические тенденции во французском кино. Символика и аллегория в фильмах периода оккупации. Творчество М. Карне и Р. Клемана в годы Второй мировой войны.

Тема 19. Послевоенное кино Италии, Франции, Германии

Неореализм как ведущее направление в итальянском кино. Идейно-художественные принципы неореализма. Первые неореалистический фильм «Рим - открытый город» реж. Р. Росселини. Творчество В. Де Сика и его фильмы «Похитители велосипедов», творчество Л. Висконти и его фильм «Земля дрожит»; творчество Д. де Сантиса и его фильм «Рим, 11 часов». Новый этап в развитии кино в 1950-60-е гг. XX в. Творчество Ф. Феллини, М. Антониони, JT. Висконти, П. Пазолини. Итальянский политический фильм 1960-80-х годов. Творчество Д. Дамиани, Ф. Рози, Б. Бертолуччи. Современные тенденции в кино Италии.

Послевоенное кино Франции. Зависимость от кинематографа США в послевоенный период. Реалистические тенденции в кино Франции в 1940-50-е гг. Экранизация французской литературной классики. Политические, социальные и культурные причины появления «новой волны» в конце 1950-х гг. в кино Франции. Фильмы Ф. Трюффо, А. Рене, Ж. -Т. Годара, К. Шаброля. Влияние философии экзистенциализма на французский кинематограф «новой волны».

Политические фильмы во Франции в 1960-70-е гг. Особенности развития французской кинокомедии. Современные тенденции развития французского кино.

Общественно-политическая и культурная ситуация в послевоенный период Германии и немецкий кинематограф. Восстановление концерна «УФА». Творчество Койтнера, Гофмана, Викки и Штаудте. Финансовый крах концерна «УФА» в начале 1960-х гг. Приход в немецкое кино 1960-х годов молодого поколения и их манифест в Обехаузене. Молодежное движение 1960-70-х годов и его отражение в творчестве реж. Херцога, Шлендорфа, Клюге и других. Творчество Фасбиндера - вершина немецкого послевоенного кино.

Тема 20. Послевоенное кино США

Начало «холодной войны» и его отражение в американских фильмах конца 1940-х - нач. 50-х гг. «Охота на ведьм» в Голливуде. Фильм реж. Ф. Циннемана «Ровно в полдень». Судьба Ч. Чаплина и его последние фильмы в Америке. Творчество С. Креймера в 1950-60-е годы и его фильм «Нюрнбергский процесс». Явление «нового журнализма» в американском кино в 1960-е гг. Основные темы и эволюция традиционных жанров американского кино в 1960-е годы. Творчество А. Пенна и его фильм «Погоня». Творчество выдающихся мастеров американского кино Ф. Копполы, М. Формана, М. Скорсезе и др. в 1970-90-е. Современная экспансия продукции Голливуда во всем мире. Современные тенденции развития кино Америки.

Раздел VII. ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Тема 1. Категории жанра и стиля в музыке

Функционирование музыкального произведения в системе «историческая эпоха – стиль – жанр – форма». Определение музыкального стиля. Элементы, определяющие тот или иной музыкальный стиль. Классификация стилей. Категория стиля в исследованиях Е.В. Назайкинского, М.К. Михайлова, М.Н. Лобановой. Определение музыкального жанра. Проблема типологии музыкальных жанров. Классификация музыкальных жанров по типам содержания, условиям исполнения и восприятия. Пересечение разных жанровых уровней в одном произведении. Соотношение категорий стиля и жанра, формы и жанра. Обзор важнейших музыкальных жанров. Теория жанров в музыкальной науке: исследования А.Н. Сохора, Е.В. Назайкинского, О.В. Соколова, А.Г. Коробовой, М.Н. Лобановой, Л.Н. Березовчук. Проблема жанрового взаимодействия в современной музыке.

Тема 2. Принципы классификации музыкальных форм в историческом и музыкально-теоретическом аспекте

История учений о музыкальной форме в трудах ведущих музыковедов немецкой, французской и русской школ. Влияние на теорию музыкальной формы античного учения о риторике и барочного – о музыкальной риторике. Формирование самостоятельной науки о музыкальной форме в трудах учёных XVIII века. Первые общие систематики гомофонных форм на рубеже XVIII–XIX веков. Вклад в теорию музыкальной формы русских учёных. Теория музыкальных форм в советском музыкознании. Обобщённая классификация музыкальных форм.

Классификация классико-романтических инструментальных форм. Их историческое значение как структур чистой, абсолютной музыки указанных эпох. Устойчивость их принципов и конкретных структур. Основы классических музыкальных форм. Взгляды на классификацию музыкальных форм классико-романтической эпохи представителей немецкой, французской и советской музыковедческих школ. Актуальность проблемы систематики форм на современном этапе в связи с активным освоением различных исторических и географических пластов музыкальной культуры в исполнительском искусстве и композиторском творчестве. Осмысление музыкальной наукой учений о композиции, характерных для прошедших исторических периодов развития профессиональной музыки. Интенсивность развития теории формы на современном материале. Основные принципы классификации музыкальных форм в трудах А.Б. Маркса, Б.В. Асафьева, В.П Бобровского, И.Я. Рыжкина, О.В Соколова, С.С. Гончаренко и др.). Необходимость применения многопараметровой классификации, (А. Маркс, В. Бобровский, Ю. Холопов)

и ее возможности. Сравнительный анализ современных систематик музыкальных форм (О. Соколова, Т. Кюрегян, В. Холоповой, В. Ценовой).

Тема 3. Теория функциональности в области музыкальной формы

Вопросы терминологии: «функция» и «функциональность» в различных областях науки. Теория функциональности в зарубежном музыкознании. Функциональная теория в отечественной музыкальной науке. Функциональный метод в исследованиях проблем психологии музыкального восприятия, вопросов лада, гармонии, синтаксической структуры мелодии. Идеи Ю.Н. Тюлина о переменности ладовых функций. Классификация функций частей и типов изложения музыкального материала И.В. Способина. Концепция Б.В. Асафьева функционального понимания процессов в музыкальной форме. Развитие теории Б.В. Асафьева в трудах В.П. Бобровского о функциональных основах музыкальных форм. Концепция Е.В. Назайкинского о функциях музыкальной композиции в коммуникативном, тектоническом и семантическом аспектах. Теория функциональности на уровне тематизма и тематической организации Е.А. Ручьевской. Перспективы развития функциональной теории в музыкознании.

Функции частей в музыкальной форме всех типов, независимо от конкретного вида. Логические функции. Драматургические функции. Композиционные функции частей музыкального произведения в форме. Уровни композиционных функций. Взаимодействие композиционных функций. Связь функции того или иного построения в форме с характерными чертами в мелодии, гармонии и строении. Тип изложения музыкального материала. Четыре основных типа изложения: экспозиционный, развивающий, предыктовый, заключительный. Признаки экспозиционной функции; признаки срединной функции; признаки заключительной функции.

Тема 4. Музыкальная тема и принципы тематического развития. Тематизм в музыке XX века

Тема и тематизм – основополагающие категории теоретического музыкознания. Определение темы в трудах различных музыковедов (Л.А. Мазель, В.П. Бобровский, Е.А. Ручьевская, В.Б. Валькова). Виды тематизма: 1) по музыкально-историческому принципу; 2) по структурно-интонационному, мотивному составу. Виды тематического развития. Композиционные процессы в теме (imt). Тематическое ядро. Фраза, мотив, субмотив. Возможность воплощения в мотиве черт того или иного жанра. Мотивный состав темы. Разновидности темы. Гармоническая законченность темы. Особенности темы в гомофонно-гармонической и полифонической музыке. Понятия «лейтмотив», «монотематизм», «рассредоточенный тематизм». Принципы тематического развития. Тематическая работа. Приёмы преобразования темы. Мотивная комбинаторика. Образование музыкальных форм в результате действия основных принципов развития тематизма. Характеристика труда В.П. Бобровского «Тематизм как фактор музыкального мышления». Особые виды тематизма в современной музыке в контексте техники композиции. В.В. Медушевский о дифференцирующем и интегрирующем типах тематической организации.

Тема 5. Вариационные и вариантные формы

Вариационность как один из древнейших и распространённых методов тематического развития. Применение вариационного метода в различных формах. Тема с вариациями как самостоятельная форма. Возможность рассмотрения вариационного цикла как жанра. Тема вариаций заимствованная или оригинальная. Область применения вариационной формы. Классификация вариационных форм: 1) по степени свободы варьирования темы; 2) по количеству варьируемых тем; 3) по методу варьирования; 4) по местоположению темы; 5) по музыкально-историческому принципу. Соотнесённость данной классификации с историческими периодами и стилевыми направлениями.

Классические, строгие, орнаментальные или фигурационные вариации. Их применение у венских классиков и у русских композиторов. Характер темы. Моменты стабильности в вариациях. Приёмы вариационных изменений. Приёмы объединения вариационной формы. Возможность код с расширениями и дополнениями. Вариации на сопрано остинато. Преимущественное

значение в русской музыке, начиная от Глинки («глинкинские вариации»); связь с народно-национальной направленностью творчества. Характер темы и особенности варьирования. Жанрово-характерные вариации. Свободные вариации. Возникновение, распространение, применение. Особенности и приёмы свободного варьирования. Многотемные вариации: двойные и тройные вариации. Два типа двойных (или многотемных) вариаций: 1) вариации с совместным экспонированием тем («гайдновский» тип вариаций); 2) вариации с раздельным экспонированием тем («глинкинский» тип вариаций). Область применения многотемных вариаций. Тройные вариации. Редкие примеры вариаций с большим количеством тем. Обращённые вариации (примеры). Вариантная форма, определение. Вариантное превращение темы.

Тема 6. Систематика форм рондо. Рондо в историческом развитии. Рондообразные, рефренные формы

Рондо: общая характеристика и классификация. Рондо как жанр. Рондо как форма. Происхождение рондо. Применение в пьесах и частях под названием «рондо» не только формы рондо, но и рондо-сонаты, двойной трёхчастной формы, трёхчастной формы с припевом. Использование формы рондо в медленных частях сонатно-симфонических циклов. Основные исторические этапы развития формы рондо. Классификация форм рондо немецкого музыковеда А. Б. Маркса в «Учении о музыкальной композиции» (1837–1847). Пять форм рондо по Марксу. Соотнесение систематики форм рондо немецкой школы с классификацией отечественных музыковедов (В.А. Цуккерман, Л.А. Мазель, И.В. Способин). Основные исторические этапы развития формы рондо.

Доклассическое рондо. Куплетное рондо. Структура куплетного рондо и тональный план. Рондо Ф. Э. Баха и его основные особенности. Рондо венских классиков. Упорядочение всех параметров формы рондо, насыщение новым содержанием, соответствующим новой классицистской эстетике. Стремление к сквозному развитию и преодолению разобщённости формы. Тональная закономерность классического рондо. Рефрен: характер тематизма, тональность, структура. Эпизоды: тип контраста с рефреном, особенности тематического материала, структура, тональный план. Послеклассическое, свободное рондо. Индивидуализация форм, яркость и неповторимость содержания – влияние новой романтической эстетики. Две тенденции: 1) центробежная – усиление роли эпизодов и уменьшение роли рефрена, стремление к сюитности; 2) центростремительная – увеличение роли рефрена и уменьшение роли эпизодов, ярко выраженная динамика сквозного развития

Тема 7. Сонатная форма и её эволюция. Разновидности сонатной формы

Сонатная форма как наиболее сложная и богатая по выразительным возможностям форма инструментальной музыки: воплощение процесса развития, качественное изменение образов; отражение в особенностях формы общих законов мышления; широта образного диапазона. Сонатный принцип в литературе и смежных видах искусства. Философско-эстетические предпосылки сонатного принципа. Терминология: «соната», «сонатное allegro», «сонатность», «партия», «тема». Основные признаки сонатной формы.

Развитие теории сонатной формы в отечественном музыкознании. Б.В. Асафьев о сонатной форме как высшей форме инструментальной музыки. Ю.Н. Тюлин: драматургия сонатной формы, динамическое сопряжение как сущность сонатного принципа. В.П. Бобровский: взаимодействие композиционных функций в сонатной форме. В.В. Задерацкий: переменность функций разделов, как предпосылка непрерывности. О.В. Соколов: психологические возможности сонатной формы как формы отношений. В.Н. Холопова: риторическая диспозиция и её реализация в сонатной форме.

Исторические пути становления и развития сонатной формы в эпоху барокко. Черты доклассической сонатной формы. Относительная константность драматургических функций. Различные варианты структурной организации разделов. Классические образцы, созданные венскими симфонистами. Зрелая сонатная форма как эстетическое совершенство и высшее достижение эпохи «венского классицизма». Полиаффектность, принципы контраста в движении, диалектическая триада. Строение сонатной формы, ее важнейшие черты, сложившиеся у вен-

ских классиков и продолженные последующими композиторами. Эволюция сонатной формы в XIX веке, обусловленная новой эстетикой, повлиявшей на характер музыкального языка. Смена прообразов музыкальной композиции в XX веке. Две противоположные тенденции к беспрограммности и программности. Ослабление динамического сопряжения в лирической и эпической сонатной форме. Усиление динамического сопряжения в драматических сонатных формах. Нарушение тематического фактора. Нарушение традиционных классических тональных соотношений. Конструктивные изменения. Модификации сонатной формы в современной музыке: Индивидуальные прочтения сонатной формы в творчестве Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р. Шумана, И. Брамса, А. Бородина, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Р. Щедрина.

Классификация разновидностей сонатной формы. Сонатная форма без разработки: характерные черты, применение. Сонатная форма с эпизодом вместо разработки: строение, местоположение эпизода, область применения. Сонатная форма в жанре концерта. Характерные черты: строение, тональный план, особенности каденции. Рондо-соната. Устойчиво повторяющееся сочетание признаков рондо и сонаты. Двоякое определение рондо-сонаты и область применения.

Тема 8. Музыкальные формы эпохи барокко: классификация и общие принципы формообразования

Эпоха барокко и признаки переходного периода в музыкальном искусстве. Сближение светской и церковной музыки. Выработка универсального музыкального языка: теория аффектов, музыкальная риторика. Становление тематизма как носителя образности. Рождение новых жанров: опера, оратория, кантата, концерт, фуга. Совершенствование технологии изготовления музыкальных инструментов. Формирование оркестра. Расцвет инструментальной музыки и разнообразие её жанров: концерт, соната (церковная и камерная), сюита и партита, фуга, прелюдия, токката, фантазия, инвенция, увертюра. Соотношение жанра и формы. Новые принципы музыкальной формы эпохи барокко как результат нового мировосприятия. Принцип многообразия в единстве. Одноаффектность в музыкальной форме. Принцип развёртывания как основа многих форм. Классификация музыкальных форм эпохи барокко. Полифонические формы. Неполифонические (условно-гомофонные) формы. Формы инструментальной музыки. Вокально-инструментальные формы.

Тема 9. Циклические формы: типология и эволюционные процессы развития

Определение циклической формы. Множественный контраст как ведущий принцип циклизации. Контраст на различных уровнях композиции. Классификация по музыкально-историческому и жанровому принципам. Принцип циклизации в музыке эпохи Ренессанса. Многообразие циклических форм инструментальной музыки барокко: малый полифонический цикл, большой полифонический цикл, старинная сюита, цикл концертного и сонатного типа. Внемузыкальные и интрамузыкальные факторы сюитной циклизации. Сравнительная упорядоченность последования частей в старинной танцевальной сюите. Стабильные и мобильные признаки в concerto grosso. Экспериментальная циклизация в сонатах барокко. Типы сонат da chiesa и da camera. Вокально-инструментальные и вокально-хоровые циклические формы барокко: месса, оратория, кантата, хоровой концерт. Классификация вокально-инструментальных циклов эпохи барокко по текстовому признаку. Виды западной мессы. Структура циклов и исполнительский состав кантаты и оратории. Страсти и пассионы.

Классический сонатно-симфонический цикл. Область применения. Эволюция содержания сонатно-симфонического цикла. Два вида четырёхчастного цикла. Типичный характер и формы частей цикла. Тональные закономерности. Глубина содержания, сложность и диалектичность развития, цельность композиции. Концепция М. Арановского. Усиление тематических и образных связей в цикле XIX–XX вв. Циклы сюитного типа. Сюита первой половины XVIII века: серенады, дивертисменты, кассации. Программность большинства сюит в эпоху романтизма. Развитие в современной музыке ранее сложившихся принципов циклизации и их взаимодействие. Многоуровневая циклизация. Составление сюит из музыки к балету, опере, драма-

тическому спектаклю, фильму в XX веке. Сюиты миниатюр. Сюиты, приближающиеся к сонатно-симфоническому циклу. Сюита, основанная на фольклорном материале.

Тема 10. Формы вокальной музыки

Специфика вокальных форм – влияние на музыку выразительности и структуры текста. Влияние текста на общий эмоциональный характер произведения, подчёркивание музыкой смысла отдельных слов, влияние строфики текста на членение музыкальной формы, влияние ритмики, стоп стиха на метро-ритм музыки. Необходимость и возможность более индивидуального построения музыкальной формы. Общие особенности вокальных форм. Особенности использования в вокальной музыке отдельных типовых музыкальных форм. Собственно вокальные формы, специфичные именно для вокальных жанров: куплетная, куплетно-вариационная и куплетно-вариантная, строфическая, запевно-припевная, рефренная, многочастная репризная и сквозная, смешанные модулирующие формы. Рассмотрение особенностей классифицированных форм. Понятие о вокальном цикле. Типы вокальных циклов. Сюжетный и бессюжетный, одноплановый и многоплановый вокальные циклы. Тематика вокального цикла. Драматургические функции частей, сквозное развитие вокального цикла. Объединение частей вокального цикла.

Тема 11. Гармоническая вертикаль в многоголосии и её исторические формы

Этимология понятия «гармония» и различные его значения. Понимание гармонии в трёх аспектах – мифологическом, философском, общеэстетическом. Гармоническая вертикаль как специфическая качественная характеристика звуковысотных отношений в одновременности. Этапы исторической эволюции понятия гармонии и категории аккорда. Двузвучие в эпоху органума как историческая предформая аккорда. Первая концепция аккорда в полифонической музыке средневековья и Возрождения. Вертикаль в контексте полифонических форм и жанров. Результирующий характер вертикали, конкорд. Каденционные формулы как концентрат вертикали в полифонии. Эволюция взглядов на консонанс и диссонанс. Распространение и закрепление техники оперирования аккордами как цельными гармоническими комплексами в практике эпохи генерал-баса (XVII – середина XVIII в.). Хоральная форма вертикали. Обоснование аккорда в труде Ж.-Ф. Рамо. Тонально-функциональная сторона аккорда в музыке классико-романтической эпохи. Функциональная теория Г. Римана. Гармоническая вертикаль в контексте гомофонной музыки. Аккорд как целостная структурная единица вертикали. Фигурационные формы организации вертикали. Синтез вертикальных и горизонтальных аспектов звучания: эллипсис, конструктивная форма аккорда-звукоряда. Нарастание роли колористики и фонизма у западных и русских композиторов XIX века. Вертикаль и проявление фонических функций гармонии. Не дифференцируемые виды вертикали в современной музыке.

Тема 12. Гармония и формообразование

Гармония как главный фактор формообразования. Связь гармонии с другими сторонами музыкального языка: гармония и мелодия, гармония и метр, гармония и фактура, гармония и тематизм. Исторический процесс формирования комплекса гармонических каденций. Принципы классификации классических каденций. Исторические предформы каденций. Типы гармонического изложения музыкального материала. Общие принципы построения каждого из них. Различие формообразующего значения гармонии в малых и крупных формах. Роль гармонии в образовании начального периода: метрический восьмитакт. Роль каденций в процессах структурирования малых форм. Особенности гармонической структуры хода. Тематизм и модуляция как главные факторы формообразования в крупных формах. Модуляция и её роль в музыкальной форме. Разделения модуляционных процессов на два различных явления: 1) модуляция внутритемная (малая), 2) модуляция межтемная (большая).

Тема 13. Теория модальности: модальные системы в старинной и современной музыке

Модальность как тип ладовой организации и гармоническая система, основанная на звукорядном принципе. Опора на стабильность звукоряда при слабо выраженном тяготении к устою. Характерный ступенный состав модального звукоряда в рамках диатоники. Его внутренняя структура, которая служит моделью для мелодических и гармонических образований. Поступенное развёртывание монодического лада. Оппозиция опорных и неопорных ступеней. Монодийные и многоголосные формы модальной организации. Диатоника и модальная хроматика. Система восьми октавных ладов григорианской монодии как основа западноевропейской музыкальной традиции. Связь с византийским октоихом и древнерусским осмогласием. Основные ладовые категории и их характеристики. Григорианский хорал как основной жанр средневековой европейской монодии. Понятие текстомузыкальной формы. Звукорядный аспект лада в напеве. Формульность напева. Проблемы обиходных ладов в знаменном распеве. Эволюция модальной организации в музыке XII–XVI веков.

Неомодальность в музыке XX века. Отличие новой модальности от старинной: основа – звукоряд любой структуры, любого протяжения, использование ходов по звукам аккордов, возможность опоры на диссонанс. Модальная диссонантная аккордика. Техника центрального элемента в условиях модальности, переменность устоя. Роль линеарных функций. Полимодальность. Различные проявления модальности и модальной техники в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока, К. Шимановского, О. Мессиана, О. Репиги, А. Черепнина, Д. Шостаковича, Ю. Буцко, С. Губайдулиной, Н. Корндорфа. Сущность ладовой теории О. Мессиана. Применение ладов ограниченной транспозиции Мессиана в условиях определённой тональности, тональной неопределённости, переменности тональных центров и политональности. Основные приёмы работы с ладами.

Тема 14. Общая теория модуляции. Систематика степеней родства тональностей в отечественной музыкально-теоретической науке

Понятие модуляции, определения разных авторов (Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, И.В. Способин, С.С. Григорьев, Ю.Н. Холопов и др.). Рассмотрение модуляции в сфере звуковысотных отношений, в области метроритма, фактуры, музыкальной формы. Виды модуляции в сфере звуковысотных отношений: тональная, ладовая, внутритональная (отклонение). Систематика видов тональной модуляций: 1) по способу перехода в новую тональность; 2) по темпу перехода; 3) по направлению тонального движения или по степеням родства; 4) по местоположению в форме и степени весомости тональностей. Степени родства тональностей. Обобщение взглядов теоретиков разных школ на степени родства тональностей. Первая в российской теории музыки система родства Римского-Корсакова и ее значение. Особенности различия «непосредственной» и «проходящей» модуляций по Чайковскому. Многообразные попытки усовершенствования систематики Римского-Корсакова. Классификация представителей московской музыкально-теоретической школы. Группировки по степеням родства Г.Л. Катуара, Б.Л. Яворского, И.В. Способина, С.С. Скребкова, А.Ф. Мутли, В.Н. Рукавишникова. Диатоническое родство, хроматическое родство, мажоро-минорное родство, далёкое родство. Роль модуляции в формообразовании.

Малая – внутритемная модуляция и большая – межтемная. Соотношение тональностей диатонического родства как отображение функциональных связей трезвучий в тональности. Синтаксический и композиционный уровни функционального соотношения тональностей. Обогащение лада побочными доминантами и субдоминантами. Техника модулирования: через общую (посредствующую) тональность, через общий аккорд. Модуляции в тональности от трех знаков разницы родства в развивающих разделах формы, в частности в разработках. Мажоро-минорные системы и модуляция. Энгармоническая модуляция. Энгармонизм пассивный и активный. Колористическое значение энгармонического перехода в другую тональность. Виды

энгармонически переключаемых аккордов. Роль энгармонической модуляции в музыкальной форме и драматургии произведения.

Тема 15. Гармония эпохи барокко. Генерал-бас

Общая характеристика гармонического стиля эпохи барокко. Гармония как организующий фактор полифонии. Распространение и увеличение в эпоху барокко влияния музыки инструментальной, наряду с вокальной. Становление централизованной тональности при сильном влиянии признаков модальности. Формирование гомофонного склада и тональной функциональности. Постепенная стабилизация типовых тональных планов формы, прежде всего их характерного функционального направления: T-D-S-T. Диатоника и хроматика. Открытие равномерной темперации, его значение для развития хроматики, модуляции, энгармонизма, альтерации. Первые шаги на пути освобождения диссонанса от обязательного приготовления, а иногда и от разрешения. Барочные функциональные, аккордовые диссонансы. Гармония как организующий фактор полифонии. Соотношение мелодико-полифонического и гомофонно-гармонического начал в музыкальной ткани. Доминантовость тематического ответа в фуге как функциональное предвосхищение тонально-тематических соотношений классической сонатной формы. Музыкально-риторические фигуры эпохи барокко и их роль в формировании гармонического стиля. Виды барочной фактуры. Эпоха генерал-баса. Цифрованный бас, генерал-бас или basso continuo. Роль basso continuo в появлении новых типов письма. Происхождение генерал-баса из исполнительской практики. Цифрованный бас как структурно-организующее начало гармонической вертикали в ансамблевой музыке эпохи барокко. Неполнота записи и роль импровизационности в исполнении партии basso continuo. Чтение цифровки и принципы исполнения генерал-басовой партии.

Тема 16. Гармония в творчестве русских композиторов: национальная характерность и новаторство

Основные специфические черты ладогармонического языка русских композиторов: богатство гармонии, её национальное своеобразие, обусловленное развитым мелодическим началом русской народной песни. Усиление плагальности, использование побочных ступеней, применение переменных функций и старинных диатонических ладов, использование специфических ладогармонических комплексов, связанных с образами Востока. Большое значение особых, сложных форм ладовой организации для передачи необычных фантастических образов. Яркая самобытность, индивидуальная характерность музыкального языка, в том числе и гармонических средств, каждого композитора.

Особенности гармонического языка М.И. Глинки – синтез русского национального и общеевропейского начал. Классическая ясность гармонической вертикали, функциональных связей и голосоведения. Претворение ладотональных интонационно-ритмических основ русской и инонациональной песенности. Создание предпосылок для новых ладотональных форм с диссонирующим созвучием в качестве тоники и децентрализацией устоя. Введение в творческую практику новых ладообразований и особых приёмов эллиптических последовательностей. Создание характерного для эпического симфонизма типа полифонического и гармонического варьирования. Специфика гармонического мышления А.П. Бородина. Национальная характерность и новаторство гармонии М.П. Мусоргского. Многосоставность гармонического стиля композитора. Сочетание тональной и модальной систем. Фонизм и колорит в гармонии Н.А. Римского-Корсакова. Разнообразие ладов в музыке Римского-Корсакова и техника симметричных ладов. Драматургическая роль гармонии в творчестве П.И. Чайковского. Роль секвенций в формообразовании.

Тема 17. Средства расширения границ тональности в музыке XIX и XX веков

Эволюция тональной организации в XX веке: «расширенная тональность», «хроматическая тональность», «децентрализованная тональность». Принципы расширения тональности:

альтерация, образование субсистем с использованием побочных доминант и субдоминант, смешение ладовых систем. Два направления в истории музыки по использованию расширенной тональности: альтерационно-хроматическое (Р. Вагнер, Р. Штраус, А. Скрябин, ранний А. Шенберг) и модальное (М. Мусоргский, К Дебюсси). Расширенная тональность как промежуточный, переходный тип тональной организации от классической системы к современной. Качественное усложнение современной тональной системы в сравнении с классической. Проявление в творчестве С.С. Прокофьева принципов современной диатоники и развитой хроматики. Тесные связи с классической гармонией и ее обновление. Специфичность музыкального языка и своеобразие диатонической системы Д.Д. Шостаковича. Ладовая характерность гармонического языка Шостаковича. Развитая хроматика, эволюционирующая к технике 12-тоновых рядов в последних произведениях Шостаковича.

Политональность как способ усложнения тональности и один из видов полигармонии. Выразительное значение политональности. Два вида единства политональности: 1) преобладание одной из субтональностей; 2) равновесие субтональностей. Фактурные разновидности политональности: гармоническая, мелодическая, смешанная. Наиболее типичные образные характеристики политональности (по Ю. Паисову). Формообразующая роль политональной гармонии. Политональный контрапункт. Отличие политональности от полиладовости, полифункциональности и полиаккордки как составных частей одного общего явления полигармонии. Тяготение И.Ф. Стравинского к различным видам полигармонии. Принципиальное отличие хромат

и

ч

Тема 18. Аккордика в музыке XX века

е Этимология понятия «аккорд» и его определение. Определение терминов «созвучие», «сочетание», «гармоническая вертикаль». Основные типы и виды аккордов. Две основные группы аккордов: 1) аккорды терцовой структуры, 2) аккорды нетерцовой структуры. Малая распространённость второй группы аккордов в музыке классико-романтической эпохи и широкое их применение в творчестве композиторов XX – начала XXI веков. Логическая структура аккорда. Три стороны аккорда: линейность тонов, тональная функциональность, фонизм аккорда. Проблема основного тона аккорда. Основные этапы исторической эволюции категории аккорда. Утрата строгой системы согласования голосов на основе универсальной модели терцового аккорда в музыке XX века. Причины усложнения, разнообразия и индивидуализации вертикальных конструкций. Разнообразие структурных принципов современной аккордики (не только терцовый) и возможность выбора её конструктивных единиц. Новые пространственно-временные характеристики гармонии. Наряду с большим развитием линейности, функциональности и колористики появление сонорной трактовки аккорда, созвучия. Типы гармонических структур в XX веке (Л.С. Дьячкова): аккорд, сонор, сонорное поле. Классификация аккордики XX века Ю.Н. Холопова.

т

Тема 19. Техники композиции в музыке первого авангарда XX века

и Музыкальная хронология XX века. Стили и направления XX – начала XXI века. Концепция «прерванной эволюции». Новаторство как принцип творческого самовыражения и символ XX века. Стремительная эволюция музыкального языка, поиски, открытия и изобретения. Новые звуковые формы – от свободного диссонанса к сонорике, электронной и конкретной музыке. Расширение звуковой шкалы – от полной хроматики к микрохроматике. Открытие новых, индивидуальных гармонических техник, новых способов звукоизвлечения, изобретение новых инструментов, новых видов нотации. Выход к внемузыкальным структурным принципам композиции и поиск взаимодействия с другими видами искусства. Выдающиеся композиторы-авангардисты первой волны авангарда. Додекафония: определение, основные элементы и принципы.

р

е

н

н

о

Понятия «серия», «серийные формы», «серийные ряды». Метод додекафонии по А. Шёнбергу. Способы изложения серии и формы серии. Тропы М. Хауэра. Пуантилизм как точечная разновидность серийной техники. Специфика пуантилизма. А. Веберн как родоначальник пуантилизма и первые пуантилистические композиции. Применение техники пуантилизма в творчестве представителей второго авангарда в связи с принципами сериализма: К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно. Микрохроматика как тип ладовой системы. Модели звукорядов с использованием микрохроматических интервалов представителей русского и зарубежного авангарда 20-х годов XX века – И. Вышнеградского, А. Лурье, А. Оголевца, А. Хабы, нидерландского физика А. Фоккера и др. Микрохроматика в произведениях И. Вышнеградского. Разработка микрохроматики в теоретических трудах А. Лурье, М. Матюшина, И. Вышнеградского, А. Хабы. А. Авраамов как первый композитор, на практике соединивший микрохроматику и электронную музыку. Конструктивизм в творчестве А. Мосолова и В. Задерацкого. Техника композиции Н. Рославца и синтетаккорды.

Тема 20. Техники композиции в музыке послевоенного авангарда

Ведущие композиторы-авангардисты второй половины XX века. Полная индивидуализация музыкальной композиции и ее звуковысотной организации во второй половине XX века. Трансформация жанровой системы в новейшей музыке конца XX столетия, яркая индивидуализация опуса. Появление в 50-е годы ряда манифестных сочинений, с которых начинается вторая волна авангарда. Сериализм, как техника композиции представителей второго авангарда. Отличие серийного и сериального методов композиции. Зарождение сериализма в творчестве А. Веберна. Предвосхищение сериализма в Струнном трио Е. Голышева. Кристаллизация сериальной техники в творчестве О. Мессиана. Классический вид сериальной техники в творчестве композиторов Дармштадтской школы 50-х годов (П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно). Активное обращение композиторов-сериалистов к электронным средствам программирования музыки. Использование сериальной техники отечественными композиторами.

Формализованная музыка Я. Ксенакиса как попытка выработки универсального музыкально-логического аппарата на основе ряда областей математики и некоторых общенаучных дисциплин. Сонорика в произведениях В. Лютославского, К. Пендерецкого, Д. Лигети, Х. Лахенмана, К. Сероцкого, С. Губайдулиной, А. Шнитке, Э. Денисова, Р. Щедрина, А. Тертеряна, А. Волконского и др. Предвосхищение сонорики в «Klangfarbenmelodie» А. Шенберга и некоторых сочинениях Э. Вареза. Приоритет тембра как сущность сонорики. Типологические признаки сонорной музыки. Фактурные формы сонорной музыки. Сонорика и формообразование. Сонорика и сонористика в электронной и конкретной музыке. Алеаторика: определение. Истоки и предтечи алеаторики. Дж. Кейдж как родоначальник современной алеаторики. Классификация алеаторики. Область действия принципов случайности. Систематизация алеаторики с точки зрения структурных уровней проявления стабильного и мобильного в композиции. Технические приёмы алеаторики. Нотация в алеаторике. История электроакустической музыки.

Тема 21. Полифонические нормы строгого письма. Мелодия

Принципы стабилизации полифонического письма в XV веке. Соотнесение эпохи полифонии строго стиля с общеисторическим художественно-культурным периодом Возрождения. Традиция сочинения мелодий в композиторской практике эпохи Возрождения. Ладовая система и ее модификация в ренессансной полифонии. Тематизм. Сохранение традиций предшествующей эпохи (cantus prius factus). Интонационные свойства музыкального материала. Мелодика в музыке строгого письма. Сложившиеся нормы мелодического движения в эпоху строгого письма, как естественное следствие акустических закономерностей и специфики вокально-хоровых жанров, преобладавших в музыкальной культуре того времени. Традиция сочинения мелодий в композиторской практике эпохи Возрождения. Ритмические свойства полифонии строго письма. Концепция вертикали. Консонанс и диссонанс в полифонии строгого письма. Правила сочинения мелодии строгого стиля.

Тема 22. Сложный контрапункт. Классификация видов и сфера практического применения

Определение сложного контрапункта. Обширная область применения сложного контрапункта в различных видах полифонии. Классификация видов сложного контрапункта по С. Танееву. Две формы проявления сложного контрапункта: симультанная и консекутивная. Современная классификация видов сложного контрапункта Н. Симаковой. Определение и общая характеристика видов сложного контрапункта. Классификация первого и второго подвидов сложного контрапункта – подвижного и обратимого. Композиционное применение сложного контрапункта в музыке строгого письма. Историческая система взглядов на проблему сложного контрапункта.

Определение вертикально-подвижного контрапункта, его распространённость в художественной практике различных эпох (начиная с XII века). Формы перестановок голосов. Понятие «индекс вертикалис», первоначальное и производное соединения. Понятие двойного контрапункта. Наиболее распространённые разновидности двойного контрапункта. Горизонтально-подвижной контрапункт. Способы временных соотношений голосов. Понятие «индекс горизонталис». Техника мнимого канона или трех строк. Вдвойне-подвижной контрапункт. Два варианта написания вдвойне-подвижного контрапункта. Обратимый контрапункт. Полный и неполный (частично обратимый) контрапункт. Ось обращения и ее высотная позиция в строгом стиле. Понятие вертикальной оси обращения. Вертикально-обратимый контрапункт (инверсионный). Горизонатально-обратимый (ракоходный) и вдвойне-обратимый (ракоходная инверсия) контрапункт. Контрапункт, допускающий удвоение. Контрапукт, допускающий метрические изменения. Комбинированный контрапункт.

Тема 23. Cantus firmus и формы его применения

Форма на cantus firmus – классический тип композиции в ренессансной музыке. Её истоки в XIII веке. Григорианский хорал как основа профессионального многоголосия (система cantus prius factus). Эпоха органума и мотета ars antiqua. Концепция формообразования в условиях «поликантусного» контрапункта и модальной ритмики XIII века. Уменьшение роли cantus firmus в произведениях XVI века. Теноровая остинатность в эпоху изоритмии. Источники cantus firmus в полифонических произведениях строгого письма двух видов: одноголосный и многоголосный. Организация тенора в масштабах всей композиции (мотета, мессы). Два вида форм на cantus firmus: с однократным и многократным проведением темы. Интонационное оформление cantus firmus. Изложение cantus firmus в композициях мессы. Пропорциональные соотношения разделов как существенный признак формы на cantus firmus. Пропорция золотого сечения и равенства. Применение принципов формы на cantus firmus в музыке барокко и в классико-романтическую эпоху.

Тема 24. Канон. Теория и творческая практика

Определение канона Ю. Холопова. Перечень канонов, употребляемых в музыке X–XVI веков. (Н. Симакова). Старинные названия канонов. Особые виды канонов, возникших по большей части в XX веке. Классификация канонов по Л. Файнингеру. Историческое развитие канона. Характеристика различных видов канона. Определение отдела в каноне. Отдел как постоянная и изменяющаяся величина в различных видах канона. Применение двухголосных канонов в музыке строгого стиля. Технология сочинения двухголосных простых и канонических имитаций (конечных канонов). Определение бесконечного канона (циркулярного или кругового) и канонической секвенции. Замкнутость мелодического движения в бесконечной имитации. Семантика бесконечного канона. Подразделение на два разряда (по С. Танееву), определяемое различным видом контрапунктической техники: вертикально-подвижной или горизонтально-подвижной контрапункт. Каноническая секвенция как разновидность бесконечного канона. Канон как форма целого. Канонические мессы, гимны, шансон, мадригалы в музыке Возрождения. Канонические мессы Й. Окегема, Ж. Депре, Дж. П. да Палестрины. Канон как форма завершения цикла. Кристаллизация идеи функциональной организации музыкальной формы в XVI веке. Применение канона в крупных циклических произведениях в завершающей функции.

Тема 25. Мотет и мотетная форма

Мотет как один из основных жанров европейской полифонии позднего средневековья, Возрождения и барокко. Классическая модель мотета эпохи Ф. Кельнского. Многотекстовая композиция, поликантусовый контрапункт, полилинеарность, модальная ритмика. Мотет эпохи ars nova (изо-ритмические мотеты Витри и Машо). Изоритмические и мензуральные мотеты. Индивидуальное начало в трактовке изоритмических структур и остинатной формы. Утверждение комплементарно-контрапунктической концепции многоголосия во второй половине XV века. Имитационный мотет в эпоху Ренессанса. Характеристика мотетов Г. Дюфаи, Я. Обрехта, Ж. Депре, О. Лассо, Дж. П. да Палестрины, Дж. Габриели. Основные направления развития мотетного жанра в эпоху барокко. Немногочисленные образцы этого жанра в музыке XVIII–XX веков. Мотетная форма как понятие, применяемое не в жанровом толковании, а в композиционном. Теория мотетной формы I и II рода (по Вл. Протопопову). Форма, встречающаяся не только в мотетах, но и в других жанрах (мессах, мадригалах). Специфика композиции – в связи музыкального формообразования с текстом. Синтаксические единицы мотетной формы. Имитационное развитие каждой темы. Отличия мотетной формы первого и второго рода. Проявления мотетной формы в мессе на разных уровнях.

Тема 26. Месса и ее разновидности

Месса как ведущий жанр эпохи Ренессанса. Строение мессы как литургии и как музыкального произведения. История становления жанра мессы. Сложение монодической мессы в эпоху средневековья. Формирование главных песнопений многоголосной мессы к XIII–XIV векам. Г. ее Машо и его месса «Notre Dame». Данстейбл как автор первой мессы на единый cantus firmus для всех частей. Роль композиторов нидерландской, французской, итальянской и немецкой школ в развитии мессы. Преобладание среди месс XV века типа «теноровой» мессы. Мессы Г. Дюфаи, Й. Окегема, Я. Обрехта. Духовные и светские источники в мессах Ж. Депре. Мессы-пародии и принципы претворения многоголосного первоисточника. Мессы О. Лассо. Приёмы работы с многоголосным первоисточником. Мессы Дж. П. да Палестрина. Богатство полифонической техники. Виды западной мессы: мессы на cantus firmus, канонические, сквозного имитационного письма, синтезирующие различные приёмы. Исполнительский состав и его эволюция. Усиление концертного начала в мессе XVII–XVIII веков. Судьбы жанра мессы в XIX–XX веках.

Тема 27. Композиция фуги

Фуга как центральная полифоническая форма барокко. Универсальность принципа фуги. Связь фуги с риторической диспозицией. Полифонический тематизм. Основные этапы исторического развития жанра-формы фуги. Определение понятия «фуга» в трактатах Й. Тинкториса, Дж. Царлино, М. Преториуса, Й. Фукса. Освещение вопросов строения фуги в трактатах теоретиков эпохи барокко: И. А. Шейбе, И. Маттезона, Ф. В. Марпурга.

Определение темы фуги. Основные особенности темы. Виды тематизма. Определение ответа. Характеристика ответов и критерии классификации: тональность, точность имитирования, лад, ритмические условия вступления. Классификация ответов. Три условия интонационно-гармонического строения темы, требующие тональной формы ответа. Особые случаи ответных вступлений темы. Определение противосложения. Введение противосложения. Классификация противосложений по функции в форме фуги. Определение интермедии. Тематический материал интермедий. Роль интермедий в фуге. Историческая заслуга И.С. Баха в развитии интермедии как важного компонента фугированной композиции. Строение интермедий и тонально-гармонический план. Масштабное соотношение интермедий с темой. Структурное развитие и увеличение интермедий на протяжении всей формы. Структура экспозиционного раздела фуги. Сравнение экспозиций добаховских фугированных форм и баховских. Порядок вступления голосов с темой. Тональные планы экспозиций. Типы экспозиций по Вл. Протопопову. Контрэкспозиция как характерный признак раннебарочной фуги. Строение послеэкспозиционной части фуги. Старая, вариационная концепция формы фуги. Новая концепция формы в творчестве Баха. Свобода и разнообразие композиционных решений послеэкспозиционных разделов.

Фуга как самостоятельное произведение и как часть крупной композиции. Различные принципы мелодического становления фуги. Тональный и контрапунктический факторы развития, их сочетание и различное действие. Применение фугированного метода не только в жанре фуги. Влияние жанра фуги на характерные особенности её формы. Классификации фуг в разных исследованиях теоретиков разных эпох: Ф. Марпурга (XVIII в.), А. Рейхи, Л. Бусслера (XIX в.), П. М. Уолкера, Вл. Протопопова, Н. Симаковой (XX в.). Различные критерии классификации фуг.

Тема 28. Классификация фугированных форм в творчестве И.С. Баха

Общая характеристики фуги Баха. Глубокое религиозное мировоззрение и опора на протестантский хорал как основа музыкального мышления Баха. Принципы организации циклической формы в произведениях Баха в сравнении с музыкой его предшественников. Многообразное применение И.С. Бахом фугированного метода изложения, как в жанре собственно фуги, так и вне его. Классификация фугированных форм Баха В. Протопоповым и характеристика трех классов. Фуги Баха в значении самостоятельного жанра и формы первого плана. Три типа инструментальных полифонических циклов Баха: прелюдия и фуга, фантазия и фуга, токката и фуга. Характеристика фуг «Хорошо темперированного клавира». Фуги в качестве частей сонаты или сюиты как формы второго плана (не названные фугой). Фуги в составе контрастно-составной формы. Нетрадиционные методы анализа фуг Баха в трудах Б. Яворского и его последователей. Различие творческих задач, принципы строения, специфика фугированных форм.

Тема 29. Сложная (многотемная) фуга и её разновидности

Фуги на две и более тем. История многотемной фуги в музыке XVI века – в многотемных ричеркарах, канцонах, фантазиях, токкатах. Претворение формы многотемной фуги в разных жанрах: соната, сюита, концерт, кантата, месса, в более позднее время – симфония, опера, квартет. Разнообразие многотемных фуг. Различная функция контраста тем. Классификация многотемных фуг Н. Симаковой. Характеристика и анализ примеров различных видов многотемных фуг. Различия в определении многотемной фуги. Критерии отличия признаков второй и третьей темы от удержанного противосложения. Функция тематического контраста в многотемной фуге. Разнообразие многотемных фуг в творчестве Баха. Композиционные разновидности сложных фуг, связанные с несходным соотношением тем. Принципы классификации многотемных фуг. Многотемная фуга в классико-романтическую эпоху. Взаимодействие многотемной фуги с принципами сонатной формы. Многотемная фуга в XX веке. Примеры многотемной фуг и в творчестве Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. Слонимского, А. Караманова, А. Волконского и др.

Тема 30. Малый полифонический цикл после И.С. Баха.

Баховская модель малого полифонического цикла: особенности циклического контраста и единства частей. Музыкальная риторика в малых полифонических циклах Баха. Малый полифонический цикл как автономный жанр и как составная часть большого полифонического цикла. Три направления в дальнейшей эволюции малого полифонического цикла: 1) его развитие как самостоятельной жанровой структуры в музыке XIX–XX века (фантазии и фуги, прелюдии и фуги В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, Ф. Листа, А. Брукнера, М. Регера, С. Танеева, А. Глазунова и др.; 2) малый полифонический цикл в составе большого полифонического цикла прелюдий и фуг во всех тональностях (циклы К. Черни, Вс. Задерацкого, П. Хиндемита, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. Слонимского, А. Флярковского, Д. Смирнова и др.); 3) использование малого полифонического цикла в иных жанровых структурах: сонаты, концерта, симфонии, инструментального ансамбля, сюиты. Жанровое разнообразие первых частей малого полифонического цикла: канон и фуга (А. Кленгель), пассакалия и фуга (М. Регер), прелюдия, ариозо и фугетта (А. Онеггер), хорал и фуга (М. Дюпре), импровизация и фуга (А. Шнитке), речитатив и фуга (А. Хачатурян), вариации с фугой. Специфика циклов вариаций с фугой (Й. Брамс, К. Сен-Санс, М. Регер). Оригинальные виды малого полифонического цикла: фуга и постлюдия (С. Голубков, А. Ариян). Малый полифонический цикл и техники композиции XX века – серийная, сериальная, сонорная, неомодальная.

Раздел VIII. ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Тема 1. Основные этапы развития европейской музыки в эпоху Средневековья

Падение Римской империи. Влияние религиозной идеологии на развитие культуры и музыкального искусства западноевропейских стран. Специфика культурной жизни в эпоху Средневековья. Черты средневекового искусства: символичность, каноничность, анонимность, преобладание духовного над телесным. Основные формы и жанры культовой музыки. Григорианский хорал, как главный жанр католической монодии и его характеристика. Другие ветви хоральной традиции в Западной Европе. Эволюция григорианского пения: возникновение в IX веке секвенций и тропов. Средневековая теория музыки. Особенности невменной нотации и реформа Гвидо из Ареццо. Раннее многоголосие: органум, мотет XIII и XIV веков, кондукт, первые многоголосные мессы. Значение деятельности Леонина и Перотина. Зарождение светской культуры и песенные жанры. Рыцарское музыкально-поэтическое искусство. Искусство Ars nova. Творчество Г. де Машо, Ф. де Витри, Ф. Ландино.

Тема 2. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество мастеров хоровой полифонии. Его историческое значение

Общественно-исторические предпосылки и идейные основания культуры. Периодизация. Развитие искусств в Италии. Особенности самосознания эпохи. Своеобразие Северного Возрождения. Музыкальные открытия полифонии Ренессанса: сложение национальных композиторских школ в разных странах Европы; обогащение жанровой системы появлением типологически новых видов; изобретение нотопечатания; усовершенствование нотации; успехи в технологии изготовления музыкальных инструментов и начало самостоятельного развития инструментальной музыки; быстрый рост межнациональных связей; повсеместное утверждение нового полифонического стиля строгого письма; теоретическое осмысление и практическое использование средств полифонии, которые действуют до настоящего времени (в иных интонационных условиях); усиление связи музыки с текстом наряду с тенденцией к прояснению музыкальной декламации; освобождение от канонического средневекового метода ком-позиции на cantus firmus с модальной ритмикой; переход к хоровому исполнению полифонии (вместо ансамблевого); превращение мессы в крупномасштабную циклическую композицию с внутритематическим единством; постепенная кристаллизация мажорно-минорной ладовой системы и элементов гомофонного склада, подготавливающих рождение оперы, кантаты, оратории; новый этап в развитии музыкально-теоретической мысли, переходящей от средневековой умозрительности к обобщению живой музыкальной практики (Й. Тинкторис, Дж. Царлино, В. Галилеи, Глареан, Ф. Салинас и др.). Система музыкальных жанров. Стилевые течения и национальные школы в музыке: ars nova, франко-фламандские полифонисты, распространение строгого стиля в Европе. Особенности строгого стиля: специфика языковых норм и их значение для европейской музыки последующих веков. Переход от принципа cantus firmus к имитационности и мотетности. Переходные стилевые течения. Тенденции выразительной полифонии, ее представители. Преобразования мотетности в роли истока стилевых течений Нового времени. Творческие портреты Г. Дюфаи, Ж. Депре, Й. Окегема, Я. Обрехта, Дж. Палестрины, О. Лассо, К. Джезуальдо, А. и Дж. Габриели. Инструментальные жанры, их разновидности и композиционные особенности в сравнении с хоровой музыкой.

Тема 3. Музыкальное барокко: исторические этапы, художественно-эстетические принципы, система жанров

Стилевые течения и новые жанровые тенденции в искусстве и музыке XVII века. XVII век как начало Нового времени, важнейшие исторические события (буржуазные революции, Тридцатилетняя война). Многообразие стилевых течений в искусстве (барокко, классицизм, реализм или «живопись реальности»). Синтетическая роль барокко в музыке, сочетание противоречивых стилевых импульсов (церковное и светское, общинное и индивидуальное, традиции и

новаторство, полифония и гомофония). Периодизация барокко в музыке. 1 этап (1600 – 1640): переосмысление и преобразование позднеренессансных жанровых типов (мотет и мотетные формы – концерт, антем, священное песнопение; жанровые разновидности органного творчества Фрескобальди и Свелинка; оперы Монтеверди). 2 этап (1640–1670–1700): сложение жанровой классики барокко (соната, сюита, ранние формы фуги; духовная кантата; номерная структура в операх Скарлатти). 3 этап – первая половина XVIII в.
Жанры хоровой музыки в творчестве Шютца. Формирование цикла в инструментальной музыке; жанры творчества Корелли, Вивальди. Национальные оперные школы в Германии, Франции, Англии. «Дидона и Эней» Перселла.

Тема 4. Становление и развитие оперного жанра в XVII веке

Исторические условия зарождения и развития оперы в Италии. Флорентийская камерата, «drama per musica». Теории камераты: драма как синтез искусств; роль античности; соотношение музыки и драмы, поиски выразительных средств, формы синтеза драмы и музыки. Римская опера. Воплощение религиозного содержания. Неаполитанская опера. Стиль bel canto. Творчество А. Скарлатти. Творчество К. Монтеверди «Орфей». Французская опера XVII века. Черты придворного классицизма в творчестве Ж.Б. Люлли. Английская опера XVII века. Творчество Г. Перселла. Черты Возрождения и барокко в сюжете и музыкально-драматургическом решении оперы.

Тема 5. Творческое наследие И.С. Баха, его роль в развитии музыкального искусства последующих веков

Первая половина XVIII в. как высший и завершающий этап барокко. Творчество Баха и Генделя. Размежевание стилевых и жанровых тенденций в творчестве Баха и Генделя. Особенности трактовки жанров мессы, оратории и кантаты в творчестве Баха. Взаимообусловленность традиций и новаторства в творчестве Баха как предпосылка особой синтетичности его мышления. Периодизация творчества Баха. Черты синтетичности в трактовке жанровой типичности пассионов и кантат. Сходство и различия: пассионы и оратории; кантаты и мотеты. Клавирная музыка. Замысел ХТК. Темперация и ее роль для тонально-гармонического мышления в гомофонии. Особенности синтеза гомофонии и полифонии. Типы клавирных фуг у Баха. Сборники сюит, их стилевые особенности и композиционные различия. Оркестровая музыка, своеобразие жанров. Камерно-ансамблевая, концертирующая полифоническая основа барочной симфоничности. Барочный концерт, его специфика (отличие от классицистского). Российское и зарубежное баховедение классического и современного этапа.

Тема 6. Оперное творчество В.А. Моцарта в художественном контексте эпохи

Периодизация творческого пути. Оперы Моцарта. Жанровые разновидности ранних произведений (итальянские сериа и буффа, немецкий зингшпиль), смешение жанровых признаков в зрелых операх как признак обогащения мышления. Новаторские черты оперной драматургии: многосторонность в обрисовке персонажей, преодоление типовых оперных амплуа посредством сочетаний их признаков; черты социальной типичности как характеристик, так и конфликта сюжета («Свадьба Фигаро»). Особенности просветительского реализма в операх Моцарта. Обогащение просветительских представлений о человеке в «Дон Жуане. Различия в трактовке оперного действия у Глюка и Моцарта. «Волшебная флейта»: особенности оперного жанра и драматургии.

Тема 7. Симфонизм Л. Бетховена

Особенности периода рубежа XYIII–XIX в. и своеобразие классицизма Бетховена; распространение классицистских тенденций в искусстве XIX в. Периодизация творчества, стилевая эволюция. Симфонии. Симфонизм, его важнейшие свойства. Характерные для эпохи признаки симфонического мышления у Бетховена. Характерные черты в трактовке симфонии, основные контрасты жанровых типов, особенности решений цикла в них (значение стилистического

строя произведения и обусловленных им жанрово- образных сопоставлений; формы и способы построения сквозного действия). Увертюры. Специфика жанра: связь с театром и симфонией, преобразование увертюры у Глюка и Моцарта; своеобразие симфоничности: программность и изобразительность, тенденции композиционной индивидуализации. Проблемы последнего периода. Новые аспекты используемых жанровых форм, различия в направленности их преобразований. Новое значение традиции в последних произведениях, возрождение признаков старинных форм, обновление полифонии. Особенности замысла Девятой симфонии как симптом нового типа. Влияние ее концепции на последующие этапы эволюции симфонии.

Тема 8. Романтизм в музыкальной культуре XIX – начала XX века: художественно-эстетические принципы, этапы развития

Романтизм, характеристика эпохи и культуры. Исторические условия и границы, периодизация. Идеи и темы искусства романтиков. Утопии романтизма. Соотношение искусств в эпоху романтизма. Проблема стилевой эволюции романтизма и стилевых размежеваний в нем. Национальные школы. Важнейшие жанровые тенденции в музыке первой половины XIX века. Преемственность и отличия романтической системы жанров по отношению к жанрам венских классиков. Роль оперы и симфонии как опоры жанровой системы и решающего фактора преемственности. Становление романтических тем и характерных жанровых особенностей оперы. Новая социальная роль оперы. Комические оперы Россини и их связь с традициями итальянского театра. Значение оперы в формировании национальных школ. Народно-национальная тематика и особенности ее претворения в «Вольном стрелке» Вебера. Большая опера, роль представителей разных национальных школ в ее формировании.

Тема 9. Жанр фортепианной миниатюры в эпоху романтизма

Распространение малых жанров, вокальных и инструментальных, их значение для системы в целом. Влияние импульсов программности на особенности жанрообразования. Эволюция в применении жанровых форм: стремление к обновлению в первой половине века и стремление к углублению преемственности во второй. Вокальные и инструментальные миниатюры. Связь с бытовой музыкой и формами бытового музицирования. Черты новой трактовки человека в миниатюрах. Тенденция циклизации в вокальной и инструментальной музыке. Вокальные циклы Ф. Шуберта и Р. Шумана. Особенности жанровых форм в фортепианных произведениях романтиков: экспромты и музыкальные моменты Ф. Шуберта; песни без слов Ф. Мендельсона, мазурки, вальсы, ноктюрны, прелюдии, и этюды Ф. Шопена; программные циклы миниатюр Р. Шумана, интермеццо Й. Брамса.

Тема 10. Реформаторские принципы в музыкальном театре Р. Вагнера

Р. Вагнер – крупнейший композитор романтик XIX века: дирижёр, поэт-драматург, писатель-публицист, теоретик музыкального театра. Эволюция творчества композитора, формирование основных принципов оперной реформы. «Тангейзер», «Лоэнгрин». Музыкальная драма Р. Вагнера – грандиозное завоевание немецкого театра. Романтизм и особенности сюжетов Вагнера. «Тристан и Изольда» и «Нюрнбергские мейстерзингеры» как полюса. Принципы оперной реформы Вагнера. Теория искусства как одна из принципиальных утопий романтизма и симптом его перерождения. Роль искусства для социума в понимании композитора, миф как проблема истории – новое состояние бытия или принцип культуры; искусство (драма в особенности) и общественный уклад древних греков как предлагаемый образец. Искусство и религия. Замысел тетралогии «Кольцо нибелунга» как критика современности. Главная черта своеобразной позиции композитора роль мифа как основы сюжета; черты его трактовки. Особенности оперной драматургии, взгляды композитора на своеобразие основных ее элементов и их соотношение, теория и практика.

Тема 11. Оперное творчество Дж. Верди

Итальянская опера. Значимость оперного театра в общественной жизни и художественной культуре – национальная традиция Италии. Творчество выдающихся предшественников Д.

Верди, Г. Доницетти, В. Беллини. Обновление жанра opera-buffa в «Севильском цирюльнике» Д. Россини. Роль Верди в преодолении кризиса итальянской оперы рубежа XIX–XX веков. Особенности тематики и жанровых форм по периодам. Сквозное значение полюсов – исторических опер (национально-освободительной, народной тематики) и психологической драмы. Значение сюжетов Гюго, Шиллера и Шекспира для принципов оперной драматургии композитора. Романтические и реалистические тенденции в решении драмы («Риголетто» и «Травиата»). Реформаторские принципы оперной драматургии Верди. Реалистические музыкальные драмы «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Отелло». Преобразование жанра большой оперы, связанное с синтезом обеих тематически-жанровых полюсов (от «Сицилийской вечерни» к «Дон Карлосу»). Отход от исторической проблематики в позднем периоде (начиная с «Аиды»). Черты романтизма и реализма в последних шекспировских операх.

Тема 12. Программный романтический симфонизм XIX – начала XX века. Симфоническая поэма: история и эстетика жанра

Жанр симфонии в творчестве композиторов XIX века. Два направления эволюции симфонии: программная симфония Берлиоза и Листа, лирико-жанровый симфонизм Мендельсона и Шумана. Симфония в творчестве немецких и австрийских романтиков. Лирико-психологическая (№8) и лирико-эпическая (№9) симфонии в творчестве Ф. Шуберта. Обобщённая программность в симфониях Р. Шумана («Весенняя», «Рейнская») и Ф. Мендельсона («Шотландская», «Итальянская»). Проявление неоклассицистских тенденций в симфоническом творчестве Й. Брамса (№4) и романтический традиций в творчестве А. Брукнера. (№4). Жанр программной увертюры в творчестве Ф. Мендельсона и Й. Брамса. Симфонические жанры в творчестве французских композиторов-романтиков. Жанр программной сюжетной симфонии в творчестве Г. Берлиоза («Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии», «Ромео и Джульетта»). Новаторство композитора в области содержания и формы, театрализация симфонии, тяготение к «грандиозным композициям». Симфония d-moll С. Франка – крупнейшее достижение позднего романтизма. Симфонические поэмы Франка. Оркестровая музыка композиторов новых национальных школ.

Ф. Лист – создатель симфонической поэмы. Широта содержания поэм, опора на литературные сюжеты, особенности формообразования. Симфонические поэмы «Тассо», «Прелюды». Б. Сметана – основоположник чешской симфонической музыки. Значение цикла симфонических поэм «Моя родина». Утверждение мирового значения чешской музыкальной культуры в творчестве А. Дворжака. Органичное претворение чешского, словацкого и африканского песенного фольклора в музыке. Симфония «Из Нового света». Симфонические жанры в творчестве скандинавских композиторов Э. Грига, Я. Сибелиуса. Преломление принципа поэмности в других формах программной музыки – программной симфонии и фантазии поэмного типа. Симфонические поэмы Р. Штрауса (1864–1949) – высшее достижение программной симфонической музыки XIX века. Место программной музыки в эволюции композиторского творчества в соотношении с другими жанрами его наследия. Синтез традиций Берлиоза и Листа в симфонических поэмах Штрауса конца 80-х годов: «Дон Жуан», «Макбет», «Смерть и просветление». Новаторские черты в симфонических поэмах Штрауса 90-х годов: «Тиль Эйленшпигель». Программные симфонии «Домашняя», «Альпийская» – завершающая ступень в эволюции программного музыки Штрауса.

Тема 13. Музыкальный импрессионизм и творчество К. Дебюсси

Творчество Дебюсси как воплощение импрессионизма в музыке. Раннее творчество Дебюсси, формирование характерной тематики. Роль современной поэзии, тексты в вокальных произведениях, темы и образы в инструментальных. Верленовская линия («Галантные празднества», «Бергамасская сюита», «Остров радости»). Линия Малларме («Фавн», Три стихотворения, теории языка). Период зрелости, импрессионизм и символизм. Специфика позиции Дебюсси. Ноктюрны («Празднества»), «Море». Оркестровая и инструментальная музыка в творчестве

К. Дебюсси. Интерес к передаче эстетического впечатления от образов внешнего мира, воплощение тонких, неуловимых душевных движений, тяготение к поэтическому пейзажу, рафинированной фантастике. Своеобразие гармонического языка, ладовая изобретательность, тематическая функция фактуры, новая выразительность оркестрового колорита. «Ноктюрны», Прелюдии К. Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси – тенденция к экспрессионизму: воплощение темы покорности судьбе, фатализма, свойственных западноевропейской интеллигенции начала века. Оригинальность оперной драматургии оперы, синтез символистских и импрессионистских тенденций. Последние произведения Дебюсси.

Тема 14. Музыкальный экспрессионизм и творчество композиторов Нововенской школы

Экспрессионизм в живописи, литературе, театре. Основные эстетические позиции экспрессионизма. Многовариантность проявлений экспрессионизма, точки соприкосновения с импрессионизмом, символизмом. Тема предчувствия, ожидания катастрофы (А. Шёнберг «Ожидание», Б. Барток «Чудесный мандарин»), крайней боли (А. Берг концерт для скрипки), социального сострадания (А. Берг «Воццек»). Нововенская школа. Отношение к традиции, установка на элитарность в творчестве. Создание нового музыкального языка (принципы додекафонии). Периодизация творчества А. Шёнберга и особенности эволюции: от позднего романтизма к авангарду, от хроматической тональности к серийной додекафонии. Основные жанры, образный строй, музыкальный язык А. Шёнберга. Этапные произведения в контексте эволюции и их характеристика. Суть новаторства Шёнберга и перспективность его открытий: Klangfarbenmelodie, Sprechtstimme, серийно-додекафонная техника композиции. Три тенденции в развитии стиля атонального экспрессионизма: эмоционально-символистская (Шенберг), социально-психологическая (Берг), интеллектуально-символическая (Веберн). Их проявление в образном содержании и музыкальном языке наиболее значительных произведений атонального периода

Творчество А. Берга. «Воццек» как воплощение экспрессионизма в оперном жанре. Крайние формы реализации серийно-додекафонного метода в творчестве А. Веберна. Сочетание предельной звуковой рафинированности в музыке Веберна с жёсткой конструктивной схемой и абстрактностью мышления. Влияние идей нововенской школы на деятельность широкого круга композиторов после первой мировой войны (Э. Кшенек, А. Хаба, И. Стравинский, Н. Каретников). Две тенденции в наследовании новаций: 1) обогащение конструктивных возможностей музыки в поисках авангарда «второй волны» (К. Штокхаузен, П. Булез, Л. Ноно), 2) избирательное использование образно-стилистических приёмов нововенской музыки в творчестве многих композиторов: И. Стравинский, Э. Денисов, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.

Тема 15. Неоклассицизм. Его преломление в творчестве П. Хиндемита и И. Стравинского

Неоклассицизм, историческая обусловленность появления. Принципы проявления неоклассицизма в музыкальном искусстве: опора на устойчивые эстетические и этические ориентиры, воплощение идеи порядка, гармонии, подчёркнутая объективность высказывания, возрождение национальных традиций прошлого. Соотношение понятий «классицизм» и «неоклассицизм». Противостояние универсальных конструктивно-композиционных норм лирико-субъективному миросозерцанию в классицистском движении (поздний К. Дебюсси, М. Равель, Регер, Р. Штраус). Понимание традиций как стилеобразующей и формообразующей норм мышления в неоклассицизме. Неоклассицистский метод «стилизации нового типа» (С. Савенко) или «работы по моделям» (М. Друскин) – тип композиторского творчества по образцам. Его эволюция от использования чужого текста (цитата, квазицитата) в аранжировке к технике адаптации (авторского переинтонирования) музыкальной традиции и аллюзии (термин А. Шнитке). Ори-

ентация на классицистские модели: И. Стравинский, М. Регер, П. Хиндемит, А. Онеггер, Б. Борток, М. де Фалья, Б. Бриттен.

Игорь Стравинский – одна из ключевых фигур в русской, европейской, мировой музыке XX века. Укорененность художественной личности композитора в русской – петербургской культуре 1900-х: связь с традициями отечественной музыкальной классики (школа Римского-Корсакова, Мусоргский, Глинка, Чайковский); усвоение идей «Мира искусства»; участие в «Вечерах современной музыки». Сотрудничество Стравинского с выдающимися мастерами мировой культуры в «Русских сезонах» С. П. Дягилева. Эстетический универсализм как определяющая черта творческого облика композитора. Формирование основ стиля на русском интонационном материале. Концепция трех периодов: русский, неоклассический, поздний. Центральное положение неоклассического периода (1923–1953) в творческой эволюции художника. Широкая стилевая база неоклассицизма Стравинского; особое значение европейского барокко. Противопоставление «чужого-своего» в форме концертного состязания, в творчестве И. Стравинского.

Тема 16. Богослужебное пение русской православной церкви: проблема происхождения, основные этапы развития

Древнерусская музыкальная культура. История возникновения богослужебного пения на Руси. Интонационные особенности древнерусской церковной монодии. Строение попевок. Система гласов. Ладовые закономерности. Понятие распевов. Виды распевов: знаменный распев, киевский, греческий, болгарский распев, путевой распев, демественный распев. Система крюковой нотации. Жанровые разновидности музыки культа. Малые формы: стихиры, ирмосы, херувимские песни, причастны. Крупные культовые формы: литургии и всенощные. Динамика развития стиля музыки русской православной церкви от одноголосного монодического к строчному пению и партесному стилю. Близость партесного стиля музыке западноевропейского барокко. Компьютерные технологии в изучении крюковой нотации. Первые попытки теоретического осмысления закономерностей знаменного распева: руководства к чтению знаменных рукописей. Хор «государевых певчих дьяков».

Тема 17. Пути формирования русской национальной композиторской школы и творчество Глинки

Характеристика музыкальной культуры первой половины XIX века. Патриотический подъем и его отражение в культуре и искусстве. Сосуществование нескольких художественных направлений: романтизма, сентиментализма и реализма. Специфика русского романтизма и реализма. Становление традиций русской музыкальной культуры. Формы городской музыкальной жизни. Канты и псалмы, обработки народных песен: их роль в становлении русского романса. Роль романса в истории русской музыки. Признаки жанра. Романс как лаборатория русской музыкальной интонации. Творчество А. Е. Варламова, А. Н. Верстовского, А. Л. Гурилева, А. А. Алябьева в контексте основных художественных направлений начала XIX века. Развитие камерно-инструментальных жанров. Жанровое разнообразие в музыкальном театре начала века. Эволюция оперы, балета, музыки к драматическим спектаклям. Романтическая опера А. Н. Верстовского.

Исторический контекст формирования творческого дарования М.И. Глинки. Типичность жанровой системы М.И. Глинки для русской музыки периода первой половины XIX века: романс, историческая и романическая оперы, трагедия на музыке, хоровые и камерно-инструментальные произведения. Исключение – симфонические произведения. Новаторское переосмысление традиционных жанров исторической и романтической оперы, создание первых оперы-драмы и эпической оперы. Стилевые особенности его музыки – сознательная ориентация на национальную фольклорную традицию, высокий уровень интонационного обобщения. Стилевой универсализм Глинки, широкий спектр интонационных влияний. Романтическая эстетика

как определяющая творческий метод композитора. Влияние классицистской эстетики. Мелодия – основной носитель художественного образа, типы глинкинской мелодики, типичные интонационные обороты. Особенности гармонии и фактуры как следствие принадлежности композитора романтической традиции, а также исходя из типа («фольклоризированного») тематизма. Музыкальная форма и приёмы работы с тематическим материалом, вариационность как типичный метод развития тематизма. Этапы эволюции творчества. Традиции Глинки в творчестве русских композиторов второй половины XIX–XX веков.

Тема 18. Русская симфония XIX – начала XX столетия

Периодизация и характеристика этапов развития симфонических жанров в русской музыке XIX – начала XX в. Становление отечественного симфонизма в конце XVIII – начале XIX века. Роль Глинки в формировании основных направлений отечественного симфонизма. Вторая половина XIX века – классический период развития жанров отечественной симфонической музыки. Освоение опыта М.И. Глинки в середине XIX века, формирование новых тенденций развития симфонической музыки: произведения А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева; симфоническое творчество А.Г. Рубинштейна. Формирование русской симфонической школы в 1860-1870-е годы, высокая идейно-художественная зрелость, жанровое разнообразие русского симфонизма. Трактовка сонатно-симфонического цикла и формирование двух направлений отечественного симфонизма – симфония-драма и эпическая симфония. Особенности развития симфонических жанров к концу XIX столетия: расширение круга композиторов, кульминация-исчерпание традиций отечественной симфонии-драмы в конце 1880 – начале 1890-х годов.

Симфонии П.И. Чайковского. Истоки, эволюция симфонического творчества; основные жанровые направления симфонизма Чайковского. Лирико-жанровые симфонии «московского» периода, их роль в процессе формирования симфонического метода композитора. Зрелый симфонический стиль в трех последних циклах. Авторская интерпретация бетховенской модели симфонии-драмы в Симфонии №4. История создания, особенности драматургии цикла и частей Шестой симфонии. Эпический симфонизм Бородина. Признаки симфонического жанра и специфика их преломления в эпическом произведении. Вторая симфония Бородина как типичный образец эпического симфонизма.

Судьба симфонических жанров на рубеже веков. Образцы русской симфонической музыки второй половины 1890–1910-х годов. Основные тенденции развития симфонической музыки: снижение роли жанрово-бытового и жанрово-характерного симфонизма, возникновение новых разновидностей (симфоническая поэма и миниатюра), процесс жанрового синтеза (лирико-эпический, эпико-драматический, эпико-лирико-драматический симфонизм). Трансформация модели жанра большой симфонии. Симфонии А. Глазунова. Синтезирующий характер его творчества. Творческий метод С. Танеева и его черты в симфонии c-moll: модель сонатно-симфонического цикла, монотематизм. Место симфонической музыки в творчестве Рахманинова, эволюция симфонического творчества. Принцип стилевого диалога как основа симфонического метода композитора. Основные этапы реализации симфонической идеи. Черты преемственности и индивидуальности симфонического метода Скрябина. Многочастная структура цикла как результат усложнения традиционной классико-романтической. Третья симфония Скрябина – отражение философско-эстетической концепции творчества композитора.

Тема 19. Оперное творчество М.П. Мусоргского: темы, жанровые разновидности, стилистика

Значение творчества Мусоргского как композитора-реалиста. Трагическое мировосприятие и его отражение в музыкальных произведениях. Эстетические принципы (историзм, демократизм, народничество, возрождение архаических традиций). Социальная тематика его произведений. Психологизм в воплощении бытия. Новаторство средств музыкальной выразительности. Специфика мелодики. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина» как исторические социаль-

ные драмы. Ведущая роль хоровых сцен. Острота характеристики действующих лиц. «Борис Годунов»: неразрешимый конфликт самодержавной власти с народом – главная идея авторской редакции. Развитие драматургических линий царя Бориса и народа на протяжении всей оперы. Народная музыкальная драма «Хованщина». Близость ее сюжета полотнам художников-передвижников. Отражение трагической сущности стихийных народных волнений в XVII веке. Идейно-образная сущность симфонического вступления «Рассвет на Москве-реке». Особенности драматургии «Хованщины». Гоголь и Мусоргский. Опера «Сорочинская ярмарка». Творчество Мусоргского в исследованиях Б. Асафьева, Г. Головинского, В. Протопопова, Р. Ширинян, Е. Трембовельского. Мусоргский и музыка XX века.

Тема 20. Оперное творчество П. И. Чайковского

Жанр психологической оперы-драмы в творчестве П. И. Чайковского. Оперная эстетика П. И. Чайковского. Требование единства психологического и сценического действия, правды характеров и ситуаций. Единство обрисовки внешнего и внутреннего мира с акцентом на внутреннем состоянии. Мелодическое богатство его музыки, связь с интонационным строем лирической протяжной песни и городского романса. Расширение интонационной основы за счёт речевых интонаций и музыки быта. Столкновение с действительностью – источник трагедийного пафоса его музыки. Связь творчества П. И. Чайковского с идеями и образами творчества И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Историко-бытовая тема в ранних операх «Воевода» и «Опричник». Лирико-комическая опера «Кузнец Вакула» («Черевички») на сюжет Гоголя: украинская песня и народность музыкальных образов.

Новаторская сущность оперы «Евгений Онегин» как русской лирико-психологической музыкальной драмы. Принципы симфонизма, интонационно-образный конфликт. Особенность драматургии «лирических сцен» в опере «Евгений Онегин». Музыкальная характеристика образов с помощью комплекса интонационных средств. «Орлеанская дева», «Мазепа»: сочетание историко-трагедийного и лирико-психологического начал. Сочетание психологической и народной драмы в опере «Чародейка» (характеристика лирических героев – Кумы Настасьи, княжича Юрия, роль народно-жанровых истоков). «Пиковая дама» – лирико-психологическая драма, вершина оперного симфонизма П. И. Чайковского. Трактовка повести Пушкина в опере. Проблема симфонизации оперного жанра: роль интродукции, значение лейтмотивов, их развитие. Новаторство в трактовке оперных форм, непрерывность музыкально-сценического развития и целостность формы оперы. Сквозная трансформация центральных тем (любви Германа и Лизы, трех карт, Графини) – основа симфонического развития музыки оперы. «Иоланта» – особенности жанра и оперной формы.

Тема 21. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова

Историческое значение деятельности и творчества Н.А. Римского-Корсакова. Содержание творчества в контексте русской культуры конца XIX-начала XX века. Оперная эстетика Римского-Корсакова. Многообразие типов музыкальной драматургии. Симфонизация оперного жанра. «Псковитянка»: трактовка исторической темы, сочетание черт народной и психологической драмы. Сказочные оперы Римского-Корсакова и их значение в истории оперного жанра: «Майская ночь», «Снегурочка». Эволюция оперного стиля Римского-Корсакова в операх конца 1880-х и первой половины 1890-х годов от «Млады» к «Садко». «Садко» – как образец эпической оперы. Истоки сюжета, либретто, композиция. Повествовательный тип драматургии. Оперы второй половины 90-х годов XIX и начала XX века (период творческой зрелости): лирико-психологическая направленность «Моцарта и Сальери», «Царской невесты». Особенности музыкальной драматургии произведений, принципы развития основных образов. Новые черты в трактовке сказочного сюжета в опере «Сказка о царе Салтане». «Кащей Бессмертный» и «Золотой петушок»: аллегорический смысл произведений, черты мифологической поэтики. «Сказание о невидимом граде Китеже» как центральное произведение периода позднего творчества. Нравственно-философская концепция, отражение духовной жизни русской художественной интеллигенции начала XX века. Синтетичность жанра: эпико-героическая опера, историческая

музыкальная драма и элементы лирической драмы. «Созерцательность» драматургии. Характеристика Февронии, образ Кутерьмы. Многоплановость массовых сцен. Специфика оперного симфонизма, значение «Сечи при Керженце».

Тема 22. А. Н. Скрябин: философско-эстетические взгляды, эволюция творчества

Личность и творчество композитора в философско-духовном контексте эпохи. Мистицизм как важнейшая константа личности А. Скрябина, идея расширения границ искусства через синтез музыки с другими видами искусств. Интенсивность личного духовного развития, преобразования в области музыкального языка. Эволюция философско-эстетической концепции творчества и музыкального стиля Скрябина. Ведущее значение фортепианных жанров. Скрябин как создатель жанра фортепианной поэмы. Проблема эволюции тематизма. Крупные формы фортепианной музыки. Лирико-патетический склад концерта, изящество виртуозной фактуры, камерная трактовка жанра. Значение сонат для развития жанра в русской музыке. Преломление философских идей в сонатах. Сонаты 90-х годов. Сонаты позднего периода. Особенности замысла и драматическая трактовка сонатной формы в Девятой сонате. Обзор симфонического творчества. «Божественная поэма» – особенности программно-философского замысла композитора. Симфонические поэмы. Свободная трактовка принципов сонатной формы в «Поэме экстаза». Отражение принципов позднего творчества Скрябина в симфонической поэме «Прометей», идейные и стилевые особенности произведения. Историческое значение творчества Скрябина. Вопрос о соотношении философии и музыки Скрябина в отечественной исследовательской литературе.

Тема 23. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова

Образно-эмоциональное богатство и символистские мотивы в творчестве композитора. Красота природы, образы литературы и живописи как источники вдохновения для композитора. Значение колокольных звукосимволов для Рахманинова. Выразительный мелодизм – одна из главных особенностей стиля; господство мелодически-песенного начала, полифоническая насыщенность звуковой ткани. Поэмность, картинность, программность. Романтизация духовной музыки. Характерные типы-образы музыкального стиля. Исполнительская деятельность Рахманинова. Фортепианные произведения – значительная часть творчества композитора. Эволюция фортепианного творчества. Виртуозно-концертная природа рахманиновского искусства: фортепианные концерты, «Рапсодия на тему Паганини». Черты зрелого мастерства во Втором фортепианном концерте. Тяготение к единству цикла, непрерывность развития как признаки поэмности, монологичность драматургии. Окончательное формирование индивидуального монументального стиля в Третьем фортепианном концерте: плотная, мощная фактура и крупная техника, симфоническое развитие, интонационные элементы древнерусского знаменного распева в тематизме. Особое место фортепианных сонат, отразивших напряженные духовные искания композитора: фаустианские образы в скрытой программности Первой сонаты; романтическая взволнованность, виртуозность, усложнённость фактуры Второй сонаты. Сочинения малых форм: программные пьесы, цикл «Музыкальные моменты». Трактовка жанров прелюдии и этюда в циклах прелюдий и этюдов-картин. Рахманиновский монументальный пианизм в прелюдиях и этюдах-картинах, традиция листовских трансцендентных этюдов.

Тема 24. Трактовка жанра симфонии в творчестве Д.Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева

Сложный процесс становления советской симфонической музыки в 20-х – начале 30-х годов. Многообразие путей. Освоение других оркестровых жанров; поиски, связанные с воплощением нового содержания, обновление языка. Процесс зарождения советской симфонической классики: Пятая и Шестая симфонии Н. Мясковского; Вторая и Третья симфонии С. Прокофьева; Первая симфония Д. Шостаковича. Творческое развитие и обновление традиций национального эпического и жанрового симфонизма у Прокофьева: обострённая контрастность музыкальных образов и действенность развития, роль энергичных темпов, определяющее значение экспозиционных построений, расширение образного строя. Объективный, внеличный тон му-

зыки в противовес углублению романтических и постромантических течений в симфоническом творчестве современников. Театральное начало как суть прокофьевского симфонического стиля. Качественно новая ступень в эволюции симфонизма – Третья симфония, одна из вершин мировой инструментальной музыки. Лиризация, психологизация стиля в Четвертой симфонии. Принцип монтажа, смена сценических эпизодов, как следствие – признаки сюитности в партитуре и влияние кинематографа. Отсутствие подлинного конфликта, концепционности, черты «балетной симфонии», преобладание жанрово-эпического начала. Жанровый тип симфонии, близкой к классическим первоистокам в последних циклах. Героическая эпичность Симфонии №5, драматическая напряжённость Шестой. Отсутствие конфликта внутри тематизма каждой части, принцип дополняющего контраста как ведущий; стремление сохранить тему целостным организмом в разработочных фазах. Архитектоническая уравновешенность, роль симметрии, цезур; опора на контрастно-вариантную форму. «Прощальная» Седьмая симфония, преобладание мечтательной, сказочной образности.

Симфоническое творчество Шостаковича. Симфония как основная форма высказывания для композитора; склонность к интеллектуализированному инструментализму, к построению сложных концепций. Первая симфония – художественно убедительное обретение автором краеугольной для его последующего творчества концепции симфонии-драмы; Вторая и Третья симфонии – созвучный времени опыт обновления жанра в тесной связи с эстетикой постреволюционных празднеств. Триада симфоний-драм (№ 4, 5, 6) Д. Шостаковича – уникальный в отечественной музыке поворот к осмыслению трагедийного аспекта в судьбе народа и страны после революции. Симфонии военных лет № 7, 8. Девятая симфония – уникальный пример симфонии-сатиры, полемизирующий с утвердившимся в середине 1940-х годов типом эпической симфонии с заключительным апофеозом. Эпико-драматическая Одиннадцатая симфония Д. Шостаковича как пример органичного обновления драматургических и композиционных принципов жанра под воздействием программности. Вокальная симфония. Двенадцатая симфония – завершение линии программного эпико-драматического симфонизма; Тринадцатая симфония – публицистически окрашенная симфония-кантата; трагическая Четырнадцатая симфония – гибрид симфонии и вокального цикла. Пятнадцатая симфония – обобщение инвариантных качеств симфонического мышления композитора на протяжении всего творческого пути.

Тема 25. Модернизм и авангард в русском музыкальном искусстве 1910–1920-х годов

Переходный характер культуры рубежа XIX–XX веков, стилевая многоукладность. Терминология: модернизм и модерн. Трактовка термина «модернизм» различными искусствоведами и временная его соотносимость. Характеристика периода с точки зрения ведущих стилевых тенденций: постромантической и антиромантической. Постромантические тенденции в русском музыкальном искусстве рубежа веков. Идеологические и общекультурные процессы в России данного периода, обусловившие актуализацию романтической эстетики. Основные приметы возрождения романтических идей в искусстве. Эстетика русского символизма и ее влияние на композиторское творчество. Сущность символистской эстетики, ее связь с эстетикой романтизма. Теургическая концепция В. Соловьёва. Индивидуальность проявления тенденций символизма в творчестве композиторов разных поколений – Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, С. Рахманинова, А. Скрябина, Н. Метнера, В. Ребикова, А. Черепнина, С. Прокофьева, И. Стравинского. Тенденция к переосмыслению традиционных жанров кантаты, симфонической поэмы, оперы, камерно-вокальной музыки. Роль камерно-вокальных жанров в освоении символистской поэзии и их расцвет. Круг поэтов, слово и музыка. Сущность явления мелодекламации (М. Гнесин).

Антиромантические тенденции в русской музыке рубежа веков. Эстетические программы новых течений в русской художественной культуре, объединившихся на основе антиромантизма. Роль литературы в становлении антиромантических тенденций (акмеизм и футуризм). Сущность литературного акмеизма. Краткая характеристика течения, его основные представители. Специфика проявления классицистских тенденций в творчестве композиторов петербург-

ской и московской школ. Индивидуальная реализация классицистских тенденции в творчестве Танеева, Рахманинова, Метнера. Первые образцы собственно музыкального неоклассицизма в раннем творчестве Прокофьева и Стравинского. Начало музыкального «авангарда». Возникновение литературного футуризма, основные разновидности и творческие союзы. Эстетическая программа кубофутуристов, ее значение для рождения русского музыкального авангарда. Опера «Победа над солнцем» М. Матюшина – манифест литературного, художественного, театрального и музыкального футуризма. Основные тенденции музыкального авангарда 1910-1920-х годов: микрохроматика как основа нового музыкального строя (Вышнеградский, Обухов, Авраамов, Лурье); формирование основ серийной техники (Н. Рославец, А. Лурье), предвосхищение алеаторики (Лурье). Музыкальный конструктивизм 1920-х в творчестве А. Мосолова, Вс. Задерацкого, В. Дешевова, А. Авраамова, Л. Половинкина.

Тема 26. Послевоенный музыкальный авангард в зарубежной и отечественной музыке XX века

Полная индивидуализация музыкальной композиции и ее звуковысотной организации во второй половине XX века. Трансформация жанровой системы в новейшей музыке конца XX столетия, яркая индивидуализация опуса. Дармштадт как географический центр послевоенного музыкального авангарда. Появление в 1950-е годы ряда манифестных сочинений, с которых начинается вторая волна авангарда. Сериализм, как техника композиции представителей второго авангарда. Классический вид сериальной техники в творчестве композиторов Дармштадтской школы 50-х годов (П. Булез, К. Штокхаузен, Л. Ноно). Сонорика как один из ведущих эстетических принципов композиций, объединяющий искания многих композиторов XX века: В. Лютославский, К. Пендерецкий, Д. Лигети, А. Пуссёр, Х. Лахенман, К. Сероцкий и др. Авангард в польской музыке: творчество В. Лютославского и К. Пендерецкого. Представители итальянского послевоенного авангарда: Л. Даллапиккола, Л. Берио, Л. Ноно. Алеаторика как вызов слишком жёсткой конструктивности сериализма. Электроакустическая музыка как одно из наиболее радикальных открытий мировой музыкальной истории. Определение электронной музыки. Кёльнская студия электронной музыки при радиостанции WDR, на которой в разное время работали П. Булез, А. Пуссёр, Л. Берио, М. Кагель, Д. Лигети, Я. Ксенакис. К. Штокхаузен во главе студии WDR. Парижская студия П. Шеффера GRM, в которой в разное время работали О. Мессиан, К. Штокхаузен, П. Анри, Я. Ксенакис, Э. Варез. Эксперименты А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной, В. Артемьева на аппарате «АСН». Организации: «Московская экспериментальная студия электронной музыки», «Ассоциация электроакустической музыки» при Союзе композиторов, «Термен-центр» при Московской консерватории. Пространственная музыка. Инструментальный театр и хеппенинг: Дж. Кейдж, М. Кагель, Н. Корндорф, Ф. Караев. «Московская тройка». Новая Ассоциация современной музыки (АСМ-2), ее глава (Э. Денисов) представители (Д. Смирнов, Е Фирсова, Н. Корндорф, Л. Грабовский, А. Кнайфель, А. Вустин, В. Екимовский, Ф. Караев, В. Артёмов, В. Тарнопольский, А. Раскатов, И. Соколов, Ю. Каспаров и др.).

Тема 27. Судьба кантатно-ораториальных жанров в отечественной музыке XX века

Пути развития и общая проблематика жанров кантаты и оратории в первые годы после 1917 года. Оратория «Путь Октября» – опыт коллективного создания произведения на историко-революционную тему. Развитие оратории и кантаты как самостоятельных монументальных жанров. Обогащение принципами и приёмами симфонической и оперной драматургии. Народно-песенные истоки языка. Главные сюжетно-тематические линии в кантате и оратории 1930-х годов: историческая тема (симфония-кантата «На поле Куликовом» Ю. Шапорина; оратория «Емельян Пугачев» М. Коваля; кантата «Александр Невский» С. Прокофьева; современная тема (кантата «К 20-детию Октября» С. Прокофьева; реквием «Памяти Кирова» С. Василенко и др. «Антиформалистический раек» Д. Шостаковича в контексте сатирической линии творчества. Кантата и оратория в года Великой Отечественной войны. Воплощение темы защиты Родины в

произведениях: «Сказание о битве за русскую землю» Ю. Шапорина, «Киров с нами» Н. Мясковского и др. Рождение новых жанровых разновидностей: хоровой сюиты («Народные мстители» Д. Кабалевского); реквиема («Реквием памяти павших» Ю. Левитина).

Влияние новой фольклорной волны на кантатно-ораториальные жанры. Выдающиеся сочинения лидеров неофольклорного движения («Курские песни» Г. Свиридова, «Перезвоны» В. Гаврилина, «Песни вольницы» С. Слонимского и др.). Расширение жанрового диапазона, черты театрализации (посредством введения элементов народной обрядности), новаторские тенденции в сфере музыкального языка. Значение хоровой музыки Г. Свиридова. Театрализованная оратория и кантата 1960-1970-х годов, опыты театрализации жанра на примере «Патетической оратории» Г. Свиридова. Влияние кантатно-ораториальных концепций на оперу («Война и мир» С. Прокофьева), симфонию («Зима священная 1949 года» Л. Десятникова), концерт («Поэтория» Р. Щедрина), вокальный цикл («Плачи» Э. Денисова), пассион («История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке), различные формы их синтеза. Обновление музыкального языка в кантатно-ораториальных жанрах средствами сонористики, алеаторики, серийной техники, сверхмногоголосия («Ночь в Мемфисе» С. Губайдулиной, «Солнце инков» Э. Денисова, «Поэтория» Р. Щедрина, «История доктора Иоганна Фауста» А. Шнитке и др.). Возрождение жанров духовной музыки (литургия, всенощное бдение, месса, реквием и др.) в сочинениях последней трети XX века: Реквиемы А. Шнитке, А. Караманова, В. Мартынова и В. Артемьева.

Тема 28. Балет в отечественной музыке XX века

Балетный театр XX века в России. Первые успехи отечественной балетной музыки в послереволюционный период. Новые эстетические теории балетного искусства. Деятельность хореографов-постановщиков К. Голейзовского, Ф. Лопухова, А. Вагановой, В. Вайнонена, Р. Захарова, Л. Лавровского. Современная тема в балете. Балеты на музыку, не предназначенную для танца: «Танцсимфония», «Космическое мироздание» (по четвертой симфонии Л. Бетховена). «Красный вихрь» В. Дешевова. «Красный мак» Р. Глиэра. Воплощение музыкально-хореографическими средствами темы освободительной борьбы. Массовые сцены, трудовой танец, лирика, использование революционных песен. Тематическое и жанровое обогащение отечественного балета в 1930-е годы. Лирико-психологический, комедийно-гротесковый, героико-революционный жанры. Поиски новых путей в музыкально-хореографическом искусстве. Новаторское развитие традиций русской хореографической школы в отечественном балете. Использование сюжетов классической литературы. Роль Б. Асафьева в развитии отечественного балета («Пламя Парижа» и «Бахчисарайский фонтан»). Выдающееся значение балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта». Новаторство С. Прокофьева в балете: сила, глубина и симфоническая обобщённость музыкальной драматургии, принципы характеристики действующих лиц, богатство форм, многообразие выразительных средств. Опыты создания балетов на современную тему. Балеты Д. Шостаковича «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей». Подъем музыкально-хореографического искусства в братских республиках. Выдающиеся исполнители советского балета.

Балет 1940-1950-х годов. «Гаянэ» и «Спартак» А. Хачатуряна – национальная характерность и красочность музыки. Балет в 1960-е годы: реформа Ю. Григоровича и И. Бельского. Творчество Л. Якобсона. Народно-эпическая, сказочная и легендарная тематика в балетах «Сказ о каменном цветке» С. Прокофьева, «Семь красавиц» К. Караева, «Лейли и Мэджнун», С. Баласаняна. Воплощение сюжетов русской и зарубежной литературы в балетах «Медный всадник» Р. Глиэра, «Отелло» А. Мачавариани, «Легенда о любви» А. Меликова, «Тропою грома» К. Караева. Историко-героическая тема в балетах «Тарас Бульба» В. Соловьева-Седого, «Жанна д-Арк» М. Пейко. Пути развития балетного жанра во второй половине XX – начале XXI века. Особенности новаторства в балетах Р. Щедрина: «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой». Постановки современных хореографов: Б. Эйфман, А.

Лавровский, А. Сигалова. Постмодернистские тенденции в балетах Л. Десятникова: «Русские сезоны», «Утраченные иллюзии», «Опера». Расширение горизонтов: выход на международную балетную сцену, сотрудничество с западными хореографами, работа в зарубежных труппах. Поиски новых возможностей на академической сцене.

Тема 29. Эволюция жанра концерта в отечественной музыке XX века. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина

Две линии развития концертного жанра. Модель празднично-виртуозного концерта в творчестве Р. Глиэра, А. Хачатуряна, Д. Кабалевского. Сближение с симфонией, драматизация и психологизация музыкального содержания концерта в сочинениях Н. Мясковского, Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Инструментальные концерты С. Прокофьева и их значение в развитии жанра (характер концертности, классические и современные тенденции, специфика тематизма). Эволюция жанра в творчестве композитора. Концерты Д. Шостаковича. Элементы полистилистики и черты игровой драматургии в Первом фортепианном концерте. Жанровая и тематическая основа сочинения. Отражение национальных традиций в концерте для фортепиано с оркестром А. Хачатуряна. Расцвет жанра концерта во второй половине XX века. Рост исполнительского уровня как стимул расцвета. Взаимодействие концерта с другими жанрами – симфонией, сюитой, вокальным циклом. Возрождение барочных форм концертирование: concerto grosso. Жанровая разновидность concerto grosso в творчестве А. Шнитке.

Концерт – приоритетный жанр творчества Р. Щедрина: более 20 сочинений концертного жанра. Разнообразие жанровых разновидностей концерта: для солирующего инструмента с оркестром, для оркестра, двойные концерты, концертная симфония, концерт для хора. Реконструкция оркестрового концерта. Оригинальные разновидности жанра. Аккумулирование типологических признаков жанра и сохранение традиций в концертах Щедрина. Черты авторского концертного стиля: экспериментальный новаторский дух, многовариантность трактовки цикла, оригинальность и разнообразие драматургических замыслов и решений, игровая стихия и подчёркнутая виртуозность. Концерты как показатель эволюции стиля композитора. Фольклорные концерты 1950-1960-х годов: Первый фортепианный концерт и два оркестровых – «Озорные частушки» и «Звоны». Авангардные техники композиции во Втором и Третьем фортепианных концертах. Индивидуально трактованный метод полистилистики в концертах конца 1980-1990-х годов: Неоклассическая и неоромнтическая линии в концертах Щедрина: «Музыка для города Кётена», Виолончельный, Скрипичный, Альтовый концерты. Медитативность, глубокие философские размышления, драматические образы в концертах 1990-х и 2000-х.

Тема 30. Постмодернистские тенденции в отечественной музыке последней трети XX начала XXI века

Постмодернизм как новое качество художественного мышления последней четверти XX века и стадия антиавангарда. Суть музыкального постмодернизма – предельно широкое поле взаимодействий всех компонентов музыки, накопленных мировой историей. Универсальный музыкальный стиль, равно открытый для романтизма и грегорианики, барокко и классицизма, фольклора и рок-музыки. Индивидуальное преломление мировоззренческих и эстетических принципов постмодернизма в творчестве практически всех зарубежных и русских композиторов конца XX–XXI века: Л. Берио, М. Кагель, Б.А. Циммерман, Пуссёр, К. Штокхаузен, Тан Дун, А. Шнитке, Р. Щедрин, В. Сильвестров, Э. Денисов, Г. Канчели, С. Губайдулина, А. Пярт, Ф. Караев, Н. Корндорф, В. Екимовский, Л. Десятников и др. Осознание истории культуры в конце XX века на основе рефлексии. Выдвижение в этих условиях интертекстуального аспекта композиторского творчества. Стилевой плюрализм в музыкальном искусстве последней трети XX века как принципиальная возможность соединения разных стилевых манер внутри одного стиля. Неоклассические, неоромантические, неофольклорные, авангардные поиски отечественных композиторов. Полистилистические тенденции в различных жанрах: Первая симфония и Первый concerto grosso А. Шнитке, балет «Анна Каренина» и Р. Щедрина, «Силуэты» и Партита для скрипки и камерного оркестра Э. Денисова, «Дети Розенталя» Л. Десятникова, «Лирические отступления» и «Бранденбургский концерт» В. Екимовского. О понятиях коллаж, цитата, аллюзия. Доклад А. Шнитке «Полистилистические тенденции современной музыки». Медита-

тивный и игровой варианты постмодернизма. «Договаривающие» тенденции на примере «слабого» («тихого») стиля В. Сильвестрова. Проблемы интертекстуальности. Проявления постмодернистских тенденций в творчестве различных авторов. Творчество Л. Десятникова.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) КУЛЬТУРОЛОГИЯ

1. Первые попытки системного описания культурно-исторического процесса в труде Дж. Вико «Новая наука о природе наций».
2. Осмысление противоречий культуры и цивилизации в творчестве Ж.-Ж. Руссо.
3. И. Г. Гердер о культуре как гуманности в работе «Идеи к философии истории человечества».
4. Проблемы культуры в философии русского Просвещения.
5. Трагедия европейской культуры в философии Ф. Ницше.
6. Философия культуры Г. Зиммеля.
7. Эволюционизм и неоэволюционизм как способ объяснения развития культур (Э. Тайлор, Дж. Фрезер, Л. Уайт).
8. Психоанализ как культурологическое учение (З. Фрейд, Э. Фромм).
9. К. Г. Юнг об архетипических основаниях культуры.
10. Э. Кассирер о культуре как «символической вселенной».
11. К. Леви-Стросс о символическом языке культуры.
12. Цивилизационный подход в философии культуры.
13. Стиль и образ культур в работе О. Шпенглера «Закат Европы».
14. Расцвет и упадок культур в работах П. А. Сорокина.
15. Игровая концепция культуры Й. Хёйзинги (по работе «Homo ludens»).
16. Теология культуры П. Тиллиха.
17. Критика новоевропейской культуры у Р. Гвардини.
18. Э. Тоффлер о цивилизации будущего.
19. «Смерть Запада» в концепциях американских философов истории.
20. «Просвещенная общественность» и теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса.
21 Философия культуры постмодернизма.
22. Ж. Деррида и возможности деконструктивизма в интерпретации культуры.
23. М. Фуко и его подход к изучению истории культуры.
24. Ж. Делёз, Ж. Бодрийяр и проблемы интерпретации массовой культуры в XX в.
25. «Западничество» и «славянофильство» как выбор пути развития русской культуры.
26. Философия истории и культуры евразийства.
27. Идея «Нового Средневековья» и построение новых интегральных образов культуры (Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский, Г. П. Федотов, И. А. Ильин).
28. Тема кризиса европейской культуры в творчестве С. Л. Франка и Н. А. Бердяева.
29. Пассионарность как фактор культурных изменений в теории Л. Н. Гумилева.
30. Процессы глобализации в современной культуре.

Примечание: допустимо, чтобы тема вступительного реферата по специальности отражала один из аспектов будущей темы кандидатской диссертации.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

(Теория и история изобразительных и зрелищных искусств)

1. Теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства).
2. Теоретические взгляды представителей немецкого формализма (Г. Вёльфлин, А. Шмарзов, В. Пиндер и др.).
3. Традиция венского искусствознания. Представители «венской школы».
4. Теоретические основы структурного подхода в истории искусства.
5. Общие свойства иконографического метода.
6. Взгляды на искусство представителей иконографического подхода (А. Шпрингер, Э. Маль, А. Грабар и др.).
7. История и основные представители отечественной иконографической школы (А. С. Уваров, Н. П. Кондаков, Н. В. Покровский и др.).
8. Иконологическая интерпретация в трудах Э. Панофского.
9. Семиотика в искусствознании.
10. Религиозный взгляд на искусство: особенности и аспекты.
11. Теоретические взгляды представителей немецкого формализма
12. Театроведение и гуманитарное знание.
13. Теория театра как часть театроведения.
14. Театральная критика и театроведение.
15. Спектакль как система. Элементы и структура спектакля.
16. Актёр и его сценическая роль.
17. Сцена и зал: виды связи.
18. Сценография спектакля.
19. Режиссер. Театральная система и режиссерский метод.
20. Мизансцена как единица театрального высказывания.
21. Феномен commedia dell'arte.
22. Театральная эстетика классицизма.
23. Новая драма и развитие искусства режиссуры.
24. История изобретения кинематографа.
25. Приход звука в кино, приобретение и временные потери.
26. Итальянский неореализм.
27. Французская «Новая волна» конца 50-х годов – начала 60-х годов.
28. Массовый кинематограф конца XX века.
29. Классики американского кино конца XX века.
30. Кризис идей в современном кинематографе.
31. Основные этапы развития отечественного кино.

Примечание: допустимо, чтобы тема вступительного реферата по специальности отражала один из аспектов будущей темы кандидатской диссертации.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

(Теория и история музыкального искусства)

1. Ричеркар: история развития и особенности жанра.
2. «Версетные» фуги композиторов барокко.
3. Музыкально-теоретическая концепция Ж. Ф. Рамо в историческом контексте.

4. Контрастно-составная форма в токкатах Д. Букстехуде.
5. Фуги с цифрованным басом И.С. Баха и его предшественников.
6. Принцип изобретательства в «Музыкальном приношении» И.С. Баха.
7. Музыкальная риторика эпохи барокко и ее реализация во Французских сюитах И.С. Баха.
8. Полифонические формы в оперных и симфонических произведениях В.А. Моцарта.
9. Гармония и полифоническая техника в хоральных прелюдиях И.С. Баха.
10. Инвенция: баховская традиция и современные версии жанра.
11. Философско-эстетические и методологические основы «Мусикийской грамматики» Н. Дилецкого.
12. Теория функциональности Г. Римана и ее историческое значение.
13. Фонизм и колорит в музыке Н.А. Римского-Корсакова.
14. Теоретическая система гармонии Пауля Хиндемита и ее практическая реализация.
15. Звуковысотная система Николая Рославца.
16. Творческие открытия Генри Кауэлла и их историческое значение.
17. Теоретическая концепция микрохроматики и ее реализации в творчестве Алоиза Хабы.
18. «Интонарумори» Луиджи Руссоло.
19. Полифоническое мышление Н. Я. Мясковского на примере его симфоний.
20. Стилевые контрасты музыки Анри Пуссёра.
21. Стохастическая система Яниса Ксенакиса и ее реализация в творчестве композитора.
22. Серийно-додекафонная техника в творчестве Николая Каретникова.
23. Серийная техника в фортепианных сочинениях Э. Денисова 1960-х годов.
24. Трактовка полифонических жанров и форм в цикле Р. Щедрина «Полифоническая тетрадь».
25. Индивидуальная форма минимализма Майкла Наймана.
26. Сонорика и алеаторика в произведениях Виктора Екимовского.
27. Инструментальный театр Николая Корндорфа.
28. 15 концертных фуг А. Караманова: особенности полифонической фактуры.
29. Российский постминимализм в начале XXI века: П. Карманов, А. Батагов, А. Айги.
30. Спектральный метод сочинения Жерара Гризе.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) КУЛЬТУРОЛОГИЯ

1. Понятия культуры и цивилизации в истории философского анализа культуры.
2. Сущность культуры: основные подходы к ее пониманию.
3. Проблема генезиса культуры в контексте антропосоциогенеза: основные концепции.
4. Культура как система. Структура культуры.
5. Механизмы трансляции культуры. Культура и коммуникация.
6. Техника и культура в XX веке.
7. Элитарная и массовая культура.
8. Личность в контексте культуры. Кризис культуры и личность.
9. Культурное многообразие и проблема типологии культур.
10. Просветительская концепция культуры и цивилизации.
11. «Идеи к философии истории человечества» И.-Г. Гердера в истории философии культуры.
12. Философия истории и культуры Гегеля.
13. Марксистская трактовка культурно-исторического процесса.
14. Проблема исторической судьбы России в течениях русской мысли первой половины XIX века (П. Я. Чаадаев и И. В. Киреевский).
15. Концепции локальных культур (Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер).
16. Специфика «наук о культуре» в неокантианстве (В. Виндельбанд, Г. Риккерт).

17. Культура как проблема психоанализа. Критика культуры у З. Фрейда.
18. Идея «осевого времени» в концепции культурно-исторического развития К. Ясперса.
19. Социодинамика культуры П. А. Сорокина.
20. Этнологическое направление в изучении культуры: основные школы (эволюционизм, диффузионизм, структурный функционализм).
21. Структурализм: от лингвистики к культурологии.
22. Семиотический анализ культуры.
23. Проблема «Восток – Запад – Россия» в современной культурологии.
24. Первобытная культура: ее сущность и особенности.
25. Индобуддийский тип культуры. Буддизм и индуизм в Индии: особенности взаимоотношений.
26. Конфуцианство и его роль в традиционной культуре Китая.
27. Даосизм: теория и практика; отражение в литературе и искусстве.
28. Япония: специфика социокультурного развития.
29. Культура Древнего Египта и Междуречья.
30. Основные черты древнегреческой культуры.
31. Основные черты римской культуры.
32. Культура раннего Средневековья в Западной Европе.
33. Мир, человек и общество в мусульманской картине мира. Ислам: вероучение и основные направления.
34. Возникновение и развитие славянской культуры Древней Руси (до X в.). Язычество Древней Руси.
35. Древняя Руси и великая Степь: борьба и взаимодействие.
36. Русская культура и православие. Культура Владимиро-Суздальской Руси.
37. Культура позднего Средневековья в Западной Европе.
38. Специфика византийского типа культуры.
39. Возрождение: общая характеристика. Принципы гуманизма и антропоцентризма, их сущность и значение для европейской культуры.
40. Реформация в культуре Европы.
41. Основные черты русской культуры периода феодализма (XV–XVII вв.).
42. Народная культура Западной Европы позднего Средневековья.
43. Культура русского крестьянства, ее сущностные черты.
44. Самодержавие как феномен русской культуры.
45. Петровские реформы: культурно-исторический смысл.
46. Русская культура XVIII – первой половины XIX в.: общая характеристика.
47. Культура повседневности российского дворянства (XVIII – первая половина XIX века).
48. Русская культура второй половины XIX в.
49. «Серебряный век» в истории русской культуры.
50. Интеллигенция как феномен отечественной культуры. Интеллигенция и революция.
51. Западноевропейская культура буржуазной эпохи, ее основные черты.
52. Основные черты русской культуры послереволюционной эпохи (1917–1941).
53. Культура русского Зарубежья.
54. Культурное развитие России в советский период (1945–1991).
55. Трансформация российской культуры в постсоветский период (1991–2012).
56. Кризис культуры как одна из главных тенденций ее развития в XX веке.
57. Постмодернизм в культуре XX века.
58. Культурные процессы в постиндустриальном (информационном) обществе.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА»
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
(Теория и история изобразительных и зрелищных искусств)

1. Образ и образность в искусстве.
2. Особенности восприятия разных видов искусств.
3. Понятие формы в искусстве.
4. Материя, вещество и материал в искусстве.
5. Понятие пространства в разных видах искусства.
6. Темпоральные аспекты изобразительного искусства.
7. Свет и цвет в изобразительном искусстве.
8. Организация и структура художественного произведения.
9. Значение и смысл в искусстве.
10. Эстетическая функция в искусства.
11. Искусство и символизм индивидуального бессознательного.
12. Искусство и коллективное бессознательное.
13. Стиль: смысл и границы понятия.
14. Искусство в его социальном бытии.
15. Искусство и мир сакрального. Искусство и нравственность.
16. Театроведение как наука.
17. История театроведения.
18. Основные методы театроведческой исследовательской работы.
19. Теория киноискусства.
20. Эстетические особенности киноискусства.
21. Искусство Первобытного периода и Древнего Востока.
22. Искусство Древней Греции и Рима.
23. Искусство Средних веков.
24. Искусство Возрождения.
25. Древнерусское искусство.
26. Искусство Европы XVII века.
27. Искусство Европы XVIII века.
28. Искусство Европы XIX века.
29. Искусство России XVIII века.
30. Искусство России XIX века.
31. Искусство Европы первой половины XX века.
32. Искусство Европы второй половины XX века.
33. Искусство Европы конца XX – начала XXI веков.
34. Основные направления в искусстве отечественного авангарда.
35. Соцреализм в отечественном искусстве XX века.
36. Нонконформизм в отечественном искусстве XX века.
37. Искусство России второй половины XX века.
38. Подходы в изучении искусства регионов Сибири.
39. Искусство Сибири XVII - XIX вв.
40. Искусство Сибири второй XX – начала XXI вв.
41. Театр античности и средневековья.
42. Театр эпохи Возрождения.
43. Театр и эстетика эпохи Просвещения.
44. Истоки русского театра.
45. Драматургия и теория театра в XVIII–XX веках.
46. Феномен советского театра.

47. Режиссерское искусство XX века.
48. Актуальные проблемы сценических искусств.
49. Киноискусство в дореволюционной России (1896-1917).
50. Монтажный кинематограф 20-х годов.
51. Новая идеология 1930-х годов.
52. Кинематограф «оттепели».
53. От кинематографа «морального беспокойства» до «перестройки».
54. Современный кинопроцесс России.
55. Зарождение и развитие кино в Европе и США.
56. Кинематограф Европы, США в годы 1-й мировой войны.
57. Кинематограф Европы и США в 1920-1930-е годы.
58. Кино Европы и США в годы Второй мировой войны.
59. Послевоенное кино Италии, Франции, Германии.
60. Послевоенное кино США.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА» НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

(Теория и история музыкального искусства)

Теория музыки

1. Категории жанра и стиля в музыке.
2. Принципы классификации музыкальных форм в историческом и музыкально-теоретическом аспекте.
3. Теория функциональности в области музыкальной формы.
4. Музыкальная тема и принципы тематического развития. Тематизм в музыке XX века.
5. Вариационные и вариантные формы.
6. Систематика форм рондо. Рондо в историческом развитии. Рондообразные, рефренные формы.
7. Сонатная форма и ее эволюция. Разновидности сонатной формы.
8. Музыкальные формы эпохи барокко: классификация и общие принципы формообразования.
9. Циклические формы: типология и эволюционные процессы развития.
10. Формы вокальной музыки.
11. Гармоническая вертикаль в многоголосии и ее исторические формы.
12. Гармония и формообразование.
13. Теория модальности: модальные системы в старинной и современной музыке.
14. Общая теория модуляции. Систематика степеней родства тональностей в отечественной музыкально-теоретической науке.
15. Гармония эпохи барокко. Генерал-бас.
16. Гармония в творчестве русских композиторов: национальная характерность и новаторство.
17. Средства расширения границ тональности в музыке XIX и XX веков.
18. Аккордика в музыке XX века.
19. Техники композиции в музыке первого авангарда XX века.
20. Техники композиции в музыке послевоенного авангарда.
21. Полифонические нормы строгого письма. Мелодия.
22. Сложный контрапункт. Классификация видов и сфера практического применения.
23. Cantus firmus и формы его применения.
24. Канон. Теория и творческая практика.

25. Мотет и мотетная форма.
26. Месса и ее разновидности.
27. Композиция фуги.
28. Классификация фугированных форм в творчестве И.С. Баха.
29. Сложная (многотемная) фуга и её разновидности.
30. Малый полифонический цикл после И.С. Баха.

История музыки

1. Основные этапы развития европейской музыки в эпоху Средневековья.
2. Музыкальная культура эпохи Возрождения. Творчество мастеров хоровой полифонии. Его историческое значение.
3. Музыкальное барокко: исторические этапы, художественно-эстетические принципы, система жанров.
4. Становление и развитие оперного жанра в XVII веке.
5. Творческое наследие И.С. Баха, его роль в развитии музыкального искусства последующих веков.
6. Оперное творчество В.А. Моцарта в художественном контексте эпохи.
7. Симфонизм Л. Бетховена.
8. Романтизм в музыкальной культуре XIX – начала XX века: художественно-эстетические принципы, этапы развития.
9. Жанр фортепианной миниатюры в эпоху романтизма.
10. Реформаторские принципы в музыкальном театре Р. Вагнера.
11. Оперное творчество Дж. Верди.
12. Программный романтический симфонизм XIX – начала XX века. Симфоническая поэма: история и эстетика жанра.
13. Музыкальный импрессионизм и творчество К. Дебюсси.
14. Музыкальный экспрессионизм и творчество композиторов Нововенской школы.
15. Неоклассицизм. Его преломление в творчестве П. Хиндемита и И. Стравинского.
16. Богослужебное пение русской православной церкви: проблема происхождения, основные этапы развития.
17. Пути формирования русской национальной композиторской школы и творчество Глинки.
18. Русская симфония XIX – начала XX столетия.
19. Оперное творчество М.П. Мусоргского: темы, жанровые разновидности, стилистика.
20. Оперное творчество П. И. Чайковского.
21. Оперное творчество Н.А. Римского-Корсакова.
22. А. Н. Скрябин: философско-эстетические взгляды, эволюция творчества.
23. Фортепианное творчество С.В. Рахманинова.
24. Трактовка жанра симфонии в творчестве Д.Д. Шостаковича и С.С. Прокофьева.
25. Модернизм и авангард в музыкальном искусстве 1910–1920-х гг.
26. Послевоенный музыкальный авангард в зарубежной и отечественной музыке XX века.
27. Судьба кантатно-ораториальных жанров в отечественной музыке XX века.
28. Неофольклоризм в зарубежной и отечественной музыке XX века.
29. Эволюция жанра концерта в отечественной музыке XX века. Жанр концерта в творчестве Р. Щедрина.
30. Постмодернистские тенденции в отечественной музыке последней трети XX начала XXI века.

Шкала оценивания вступительных испытаний по дисциплинам в аспирантуру КемГИК Критерии оценки	**Баллы**
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию поступающего.	100-96
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные поступающим самостоятельно в процессе ответа.	95-91
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные поступающим с помощью преподавателя.	90-86
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные поступающим с помощью преподавателя.	85-81
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные поступающим с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.	80-76
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые поступающий затрудняется исправить самостоятельно.	75-71
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены	70-66

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
К ПРОГРАММЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 5.10.1 «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА»

А) Основная литература

1. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие / О. Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 488 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115401
2. Никитич, Л. А. Культурология. Теория, философия, история культуры [Электронный ресурс]: учебник / Л. А. Никитич. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 561 с. // Университетская Библиотека online. – Электрон. дан. – М.: Директ-Медиа, 2001. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/115402/. – Загл. с экрана.
3. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов [Текст]: учебное пособие для магистрантов, аспирантов и соискателей / А. Я. Флиер. – Москва: Согласие, 2010. – 672 с.
4. Никитина И. П. Философия искусства: учебное пособие / И. П. Никитина. – М.: Омега-Л, 2010. – 560 с. – Текст: непосредственный.
5. История искусств: учебное пособие / науч. ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотова. - 3-е изд., стереотип. - Москва: [б. и.], 2014. - 675 с. – Текст: непосредственный.

Б) Дополнительная литература

I. Справочная литература

1. Культурология [Текст]: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. и автор проекта С. Я. Левит. – Москва: РОССПЭН, 2007. – Т. 1. – 1392 с.
2. Культурология [Текст]: энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. и автор проекта С. Я. Левит. – Москва: РОССПЭН, 2007. – Т. 2. – 1184 с.
3. Берган, Р. Кино : полная иллюстрированная энциклопедия / Р. Берган ; пер. с англ. Т. А. Граблевской. – Москва : АСТ, 2008. – 512 с. – Текст: непосредственный.
4. Театр. Актер. Режиссер : краткий словарь терминов и понятий / сост. А. Савина. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 352 с. – Текст: непосредственный.
5. Русский драматический театр: энциклопедия / под общ. ред.: М. И. Андреева и др. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2001. – 568 с. – Текст: непосредственный.
6. Шелудякова, О. Азбука русского православного богослужебного пения: словарь / О. Шелудякова – Москва : Композитор, 2004. – 167 с. – Текст: непосредственный.
7. Бершадская Т. С., Титова Е.В. Звуковысотная система музыки: словарь ключевых терминов /Т.С. Бершадская, Е.В. Титова. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. СПб., 2012. – Текст: непосредственный.
8. Лебедев, С., Поспелова, Р. Musica Latina / С. В. Лебедев, Р. Л. Поспелова. – Санкт-Петербург : Композитор, 2000. – 256 с. – Текст : непосредственный.
9. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. Т. 1–6. – Москва : Музыка, 1973–1982. – Текст : непосредственный.
10. Музыкальный словарь Гроува / пер. с англ., редакция и дополнения доктора искусствоведения Л. О. Акопяна. – 2-е издание. – Москва : Практика, 2006. – 1103 с. – Текст : непосредственный.
11. Музыкальный энциклопедический словарь. – Москва : Совет. энцикл., 1990. – 672 с. – Текст : непосредственный.
12. Словарь средневековой культуры / под ред. А. Я. Гуревича. – Москва, 2003. – 632 с. – URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/medieval-culture/index.htm?ysclid=l9w6xyacgi845790421 (дата обращения: 30.04.2022). – Текст : электронный.

II. Учебные пособия по теории и истории культуры

1. Белик, А.А. Культурология. Антропологические теории культур [Электронный ресурс] / А.А. Белик. - М.: Директ-Медиа, 2006. - 582 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42584
2. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.П. Борзова. – СПб.: Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 1. - 239 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209991
3. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для высших учебных заведений / Е.П. Борзова. – СПб.: Издательство «СПбКО», 2013. - Т. 2. - 344 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page =book&id=256084
4. Культурология [Текст]: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – Санкт-Петербург: Юрайт-Издат, 2012. – 566 с.
5. Культурология [Текст]: учебник / науч. ред. С. Н. Иконникова, В. П. Большаков. – Москва: Проспект, 2011. – 528 с.
6. Пивоев, В. М. Культурология: введение в историю и теорию культуры [Текст] В. М. Пивоев. – Москва: КНОРУС, 2011. – 526 с.
7. Розин, В. М. Теоретическая и прикладная культурология [Текст]: учебное пособие / В. М. Розин. – Москва: Гардарики, 2007. – 349 с.
8. Теория культуры [Текст]: учебное пособие / под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – Санкт-Петербург: Питер, 2008. – 592 с.
9. Фундаментальные проблемы культурологии [Электронный ресурс]. - М.: «Новый хронограф», 2009. - Т. 5. Теория и методология современной культурологии. - 624 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228512

III. Учебные пособия по теории и истории русской культуры

1. Биккулова, И. А. Феномен русской культуры Серебряного века [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. А. Биккулова. - Москва: Флинта, 2010. - 116 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/57881_Fenomen_russkoi_kultury_Serebryanogo_ veka Uchebn oe posobie.html – Загл. с экрана
2. Георгиева, Т. С. Культура повседневности. Русская культура и православие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. С. Георгиева. - Москва: Аспект Пресс, 2008. - 399 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/104070Kultura povsednenosti _Russkaya kultura_i_pravoslavie_Uchebnoe_posobie.html – Загл. с экрана
3. История и культура Отечества [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Академический проект, 2007. - 752 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236295
4. Монина, Н.П. Русский культурный архетип: факторы формирования и философские доминанты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Монина; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Омский Государственный Университет им. Ф.М. Достоевского, Министерство образования и науки Российской Федерации. - Омск: Омский государственный университет, 2011. - 196 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id =237141

5. Яковенко, И.Г. Познание России: цивилизационный анализ [Электронный ресурс] / И.Г. Яковенко. - М.: Российская политическая энциклопедия, 2012. - 672 с. // Университетская библиотека online. – Электронные данные. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135387

IV. Учебные пособия по теории изобразительных и зрелищных видов искусств

1. Дмитриева, В. А. Психология кино : учебно-методическое пособие / В. А. Дмитриева, В. В. Одинцова, Д. М. Намди; СПб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2016. - 44 с.; То же [Электр. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=457938 (26.12.2017).
2. Дорошевич, А. Н. Стиль и смысл: кино, театр, литература: учебное пособие / А. Н. Дорошевич ; ВГИК имени С. А. Герасимова. – Москва : ВГИК, 2013. – 340 с.; [Электр. ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277406 (26.12.2017).
3. Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. / Т. В. Ильина 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 370 с. – Текст: непосредственный.
4. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник / Т. В. Ильина. - 4-е изд., стереотип. - Москва: Высшая школа, 2008. - 368 с. – Текст: непосредственный.
5. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео: азбука анимации : учебное пособие / Н. С. Куркова ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра фотовидеотворчества. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. – 235 с.; То же [Электр. ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472665 (26.12.2017).
6. Медынский, С. Е. Оператор. Пространство. Кадр : учебное пособие для вузов / С. Е. Медынский. – Москва : Аспект Пресс, 2012. – 111 с.
7. Разлогов, К. Э. Мировое кино. История искусства экрана / К. Э. Разлогов. – Москва : ЭКСМО, 2011. – 688 с – Текст: непосредственный.
8. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студентов вузов / Н. М. Сокольникова. 4-е изд., испр. В 2 т. Т. 2 / Н. М. Сокольникова; М.: Академия, 2009 - 304 с. – Текст: непосредственный.
9. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студентов вузов / Н. М. Сокольникова. 4-е изд., испр. В 2 т. Т. 2. / Н. М. Сокольникова; М.: Академия, 2011 - 208 с. – Текст: непосредственный.

V. История изобразительного искусства

1. Акимова, Л. И. Искусство древней Греции. Геометрика, архаика: монография. / Л. И. Акимова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2007. – 400 с. – Текст: непосредственный.
2. Акимова, Л. И. Искусство Древней Греции. Классика: монография / Л. И. Акимова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2007. – 464 с. – Текст: непосредственный.
3. Андреева, А. Постмодернизм. Искусство второй половины XX века: монография / А. Андреева. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 488 с. – Текст: непосредственный.
4. Арган, Д. К. Современное искусство. 1770-1970: монография / Д. К. Арган. – Москва: Искусство, 1999. – 754 с. – Текст: непосредственный.
5. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова. – Москва: Изобразительное искусство, 1983. – 384 с. – Текст: непосредственный.
6. Якимович, А. К. Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков: монография / А. К. Якимович. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2004. – 438 с. – Текст: непосредственный.

VI. История зрелищных искусств

1. Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира : учебное пособие / А. А. Аникст. – 2-е изд., испр. – Москва : Дрофа, 2006. – 288 с.

2. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука : словарь-справочник / под ред. В. Н. Ярхо. – Москва : Высшая школа, 1995. – 383 с.
3. Бояджиев, Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи возрождения: Италия, Испания, Англия [Текст] / Г. Н. Бояджиев. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 471 с.
4. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный ресурс]: монография / А. В. Вислова, – М. : Университетская книга, 2009. – 272 с.; То же [Электр. ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru/84761_Russkii_teatr_na_slome_epokh_Rubezh_XX_XXI_vv_.html
5. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки / А. А. Гвоздев. – Москва: URSS: ЛИБРОКОМ, 2012.
6. Гительман, Л. И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Франция. Англия. Италия. США : хрестоматия / Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2002. – 408 с.
Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века : хрестоматия / Л. И. Гительман; В. И. Максимов. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2004. – 319 с.
7. История зарубежного кино (1945–2000) : учеб. / отв. ред. В. А. Утилов. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 568 с.
8. История отечественного кино : учеб. / отв. ред. Л. М. Будяк. – М. : Прогресс-Традиция, 2005. – 528 с.
9. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник для вузов / Н. С. Пивоварова и др. – Москва : ГИТИС, 2005. - 734 с.
10. Титова, Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру : учебное пособие / Г. В. Титова. – Санкт-Петербург : СПбГАТИ, 2006. – 176 с.
11. Театральные термины и понятия: материалы к словарю / С. К. Бушуева и др. – Санкт-Петербург : Рос. ин-т истории искусств, 2005. – Выпуск 1. – 250 с.
12. Фрейлих, С. И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского [Текст] : учебник для вузов / С. И. Фрейлих. – 2-е изд. – Москва : Академический Проект (М), 2002. – 512 с.
13. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII–первой XIX веков [Текст] / Сост. Н. Б. Владимирова и А. П. Кулиш. – Санкт-Петербур г: Санкт-Петербургская гос. академия театрального искусства, 2005. – 599 с.

VII. Учебники и учебные пособия по теории музыки

1. Абдуллина, Г. Полифония. Строгий стиль : учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Г. В. Абдуллина. – Санкт-Петербург : Композитор, 2013. – 60 с. – Текст : непосредственный.
2. Бершадская, Т. Лекции по гармонии / Т. Бершадская. 2-е изд. – Санкт-Петербург : Сов. композитор,1985. – 238 с. – Текст: непосредственный.
3. Бобровский, В. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки: В 2-х вып. Вып.1 / В. Бобровский. – Москва : Либроком, 2010. – 272 с. – Текст: непосредственный.
4. Бобровский, В. Тематизм как фактор музыкального мышления: Очерки: Вып. 2 / В. Бобровский / Изд.2. Отв. Редактор Е. И. Чигарева. – Москва : КомКнига, 2013. – 304 с. – Текст: непосредственный.
5. Бобровский, В. Функциональные основы музыкальной формы: Исследование / В. Бобровский. – Москва : Музыка, 1978. – 316 с. – Текст: непосредственный.
6. Бонфельд, М. Ш. Введение в музыкознание: учеб. пособие для вузов / М. Ш. Бонфельд. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 219 с. – Текст: непосредственный.
7. Григорьев, С., Мюллер, Т. Учебник полифонии : учебное пособие / С. С. Григорьев, Т. Мюллер. – Москва : Музыка, 1997. – 309 с. – Текст : непосредственный.
8. Гончаренко, С. О поэтике оперы: Учеб. пособие / С. Гончаренко. – Новосибирск : Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2010. – 260 с. – Текст: непосредственный.

9. Григорьева, Г. Музыкальные формы XX века: учеб. пособие / Г. Григорьева. – Москва : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – Текст: непосредственный.
10. Григорьева, Г. Рондо в музыке XX века: учеб. пособие / Г. Григорьева. – Москва : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 1995. – 96 с. – Текст: непосредственный.
11. Гуляницкая, Н. Введение в современную гармонию: Учебное пособие /Н. Гуляницкая. – Москва : Музыка, 1984. – 256 с.
12. Дубовский И. Еввеев В., Способин И. Гармония: учебник / И. Дубовский, В. Еввеев, И. Способин. – Москва : Музыка, 2010. – 478 с. – Текст: непосредственный.
13. Дубравская, Т. Полифония : учебное пособие / Т. Н. Дубравская. – Москва : Академический проект : Альма Матер, 2008. – 360 с. – Текст : непосредственный.
14. Дубравская, Т. Музыка эпохи Возрождения. XVI век : монография / Т. Н. Дубравская. – Текст : непосредственный // История полифонии. В 6 вып. Вып. 2б. – Москва : Музыка, 1996. – 421 с.
15. Дьячкова, Л. Гармония в западноевропейской музыке (IX – начало XX века) : учебное пособие / Л. С. Дьячкова. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 2009. – 232 с. – Текст : непосредственный.
16. Дьячкова, Л. Гармония в музыке XX века: Учебное пособие / Л. Дьячкова. – Москва : РАМ им. Гнесиных, 2004. – 296 с. – Текст: непосредственный.
17. Евдокимова, Ю. Многоголосие Средневековья. X–XIV века: монография / Ю. К. Евдокимова. – Текст : непосредственный // История полифонии. В 6 вып. Вып. 1. – Москва : Музыка, 1983. – 461 с.
18. Евдокимова, Ю. Полифония эпохи Возрождения. XIV–XV века : монография / Ю. К. Евдокимова. – Текст : непосредственный // История полифонии. В 6 вып. Вып 2 а. – Москва : Музыка, 1988. – 419 с.
19. Евдокимова, Ю., Симакова, Н. Музыка эпохи Возрождения / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – Москва : Музыка, 1982. – 254 с. – Текст : непосредственный.
20. Задерацкий, В. Музыкальная форма: Учебник. – В 2-х вып. – Вып.1 / В. Задерацкий. – Москва : Музыка, 1995. – 544 с. – Текст: непосредственный.
21. Задерацкий, В. Музыкальная форма: Учебник. – В 2-х вып. – Вып.2. – Москва : Музыка, 2008. – 528 с. – Текст: непосредственный.
22. Заднепровская, Г. Анализ музыкальных произведений: учебник / Г. Заднепровская. – Москва : издательство «Лань. Планета музыки», 2018. – 272 с. – Текст: непосредственный.
23. Когоутек, Ц. Техника композиции в музыке XX века : учеб. пособие / Ц. Когоутек. – Москва : Музыка,1976. – 376 с. – Текст: непосредственный.
24. Кудряшов, А.Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII-XX вв: учебное пособие / А.Ю. Кудряшов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2010. – 432 с. – Текст: непосредственный.
25. Кюрегян, Т. Форма в музыке XVII-XX веков / Т.С. Кюрегян. – Москва : Композитор, 2003. – 312 с. – Текст: непосредственный.
26. Мазель, Л. Проблемы классической гармонии /Л. Мазель. – Москва : Музыка,1972. – 616 с. – Текст: непосредственный.
27. Мазель, Л. Строение музыкальных произведений: Учеб. пособие. - 3-е изд. / Л. Мазель. – Москва : Музыка, 1986. – 528 с. – Текст: непосредственный.
28. Мазель, Л., Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Учеб. пособие / Л. Мазель, В. Цуккерман. – Москва : Музыка,1967. – 578 с. – Текст: непосредственный.
29. Милка, А. Полифония : учебник. Часть I / А. П. Милка. – Санкт-Петербург : Композитор, 2016. – 336 с., нот., схем. – Текст : непосредственный.
30. Мюллер, Т. Полифония / Т. Мюллер. – Москва : Музыка, 1989. – 335 с. – Текст : непосредственный.
31. Назайкинский, Е. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие / Е. Назайкинский. – Москва : Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 248 с.

32. Осипова, В. Полифония : учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Полифонические приёмы / В. Д. Осипова. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2006. – 134 с. – Текст : непосредственный.
33. Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. I / Степанов А., Дъячкова Л., Глядешкина З., Калужникова Т. – Москва : Музыка, 1985. – 80 с. – Текст: непосредственный.
34. Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. II / Фрадкин В., Пустовит Е., Лейе Т. – Москва : Музыка, 1985. – 71 с. – Текст: непосредственный.
35. Очерки по истории гармонии в русской и советской музыке. Вып. III / Истомин И., Глядешкина З., Астахов А. – Москва : Музыка,1989. – 80 с. – Текст: непосредственный.
36. Полифония : учебно-методическое пособие / К. И. Южак, А. П. Милка, А. И. Янкус, К. В. Дискин. – Санкт-Петербург : Скифия-принт, 2016. – 88 с. – Текст : непосредственный.
37. Ройтерштейн, М. Полифония : учебник / М. И. Ройтерштейн. – Москва : Издательский центр «ВЛАДОС», 2002. – 192 с. – Текст : непосредственный.
38. Ручьевская, Е. А. Классическая музыкальная форма: Учебник по анализу / Е. А. Ручьевская. – С-Петербург : Композитор, 1998. – 268 с. – Текст: непосредственный.
39. Симакова, Н. Контрапункт строгого стиля и фуга. История, теория, практика. Фуга. Книга 1. Контрапункт строгого стиля как художественная традиция и учебная дисциплина : учебное пособие / Н. А. Симакова. – Москва : Композитор, 2009. – 513 с. – Текст : непосредственный.
40. Симакова, Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения / Н. Симакова. – Москва : Музыка, 2002. – 362 с. – Текст: непосредственный.
41. Синельникова, О. Полифония западноевропейского Средневековья и Возрождения : учебное пособие / О.В. Синельникова. – Кемерово : Кемеров. гос. институт культуры, 2019. – 238 с. – Текст : непосредственный.
42. Синельникова, О. Полифония: строгий стиль (теория и практика) : учебно-методическое пособие / О.В. Синельникова. – Кемерово : Кемеров. гос. институт культуры, 2022. – 188 с. – Текст : непосредственный.
43. Скребков, С. Полифония : учебник для вузов / С. С. Скребков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2022 – 274 с. – Текст : непосредственный.
44. Скребкова-Филатова, М. Фактура в музыке: Исследование / М.С. Скребкова-Филатова. – Москва : Музыка, 1985. – 295 с. – Текст: непосредственный.
45. Слонимский, С. Мелодика: основы учебно-практического курса для студентов консерваторий и музыкальных училищ / С.М. Слонимский. – С-Петербург : Композитор, 2019. – 400 с. – Текст: непосредственный.
46. Соколов, А. Введение в музыкальную композицию XX века: учеб. пособие по курсу "Анализ музыкальных произведений" / А.С. Соколов. – Москва : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2004. – 231с. – Текст: непосредственный.
47. Способин, И. Музыкальная форма: Учебник / И. Способин. – Москва : Музыка, 2007. – 400 с. – Текст: непосредственный.
48. Теория современной композиции / Ред. В. Ценова: Учебное пособие.- Москва : Музыка, 2005. – 624 с. – Текст: непосредственный.
49. Степанов, А., Чугаев, А. Полифония : учебное пособие / А. А. Степанов, А. Г. Чугаев. – Санкт-Петербург, 2006. – 128 с. – Текст : непосредственный.
50. Танеев, С. Подвижной контрапункт строгого письма / С. И. Танеев. – Лейпциг : М. П. Беляев, 1909 (Москва). – URL: https:// notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/podvizhnoi-kontrapynkt-strogogopisima/https://vk.com/doc49821569_321386682?hash=OvxuDZwotYDBEgC4WIiYpV0hPFZLD2UHyiu8wO604BD (дата обращения: 14.05.2022). – Текст : электронный.

51. Танеев, С. Учение о каноне / С. И. Танеев. – Москва, 1929. – URL: https://vk.com/doc190837378_437158195?hash=Zc9w0oZvjz0PZXRoWtVLIU4LpbKASKV9LGEaLstRViT (дата обращения: 12.05.2022) – Текст : электронный.
52. Фраенов, В. П. Учебник полифонии : учебное пособие / В. П. Фраенов. – Москва : Музыка, 2006. – 207 с. – Текст непосредственный.
53. Холопов, Ю. Гармония. Теоретический курс: Учебник / Ю. Холопов. – Москва : Издательство «Лань», 2003. – 544 с. – Текст: непосредственный.
54. Холопов, Ю. Гармония. Практический курс: Учебник. В 2-х частях. Часть I: Гармония эпохи барокко. Гармония венских классиков. Гармония эпохи романтизма. 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Издательский дом «Композитор», 2005. – 472 с. – Текст: непосредственный.
55. Холопов, Ю. Гармония. Практический курс: Учебник. В 2-х частях. Часть II: Гармония эпохи барокко. Гармония XX века. 2-е изд. испр. и доп. – Москва : Издательский дом «Композитор», 2005. – 626 с. – Текст: непосредственный.
56. Холопова, В. Музыка как вид искусства: Учебное пособие для студентов консерваторий и муз. Училищ / В.Н. Холопова. – Москва : Научно-творч. центр "Консерватория", 1994. – 260 с. – Текст: непосредственный.
57. Холопова, В. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм / В.Н. Холопова. – Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2002. – 368 с. – Текст: непосредственный.
58. Холопова, В. Н. Формы музыкальных произведений / В. Н. Холопова. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 400 с. – Текст : непосредственный.
59. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Вариационная форма: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва : Музыка,1987. – 239 с. – Текст: непосредственный.
60. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Общие принципы развития и формообразования. Простые формы: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва : Музыка,1980. – 286 с. – Текст: непосредственный.
61. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Сложные формы: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва : Музыка. – Москва : 1984. – 214 с. – Текст: непосредственный.
62. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии, ч. 1: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва : Музыка,1988. – 175 с. – Текст: непосредственный.
63. Цуккерман, В. Анализ музыкальных произведений: Рондо в его историческом развитии, ч.2: Учебник. / В. Цуккерман. – Москва : Музыка,1990. – 128 с. – Текст: непосредственный.
64. Чугаев, А. Учебник контрапункта и полифонии : учебное пособие / А. Г. Чугаев. – Москва : Композитор, 2009. – 438 с. – Текст : непосредственный.
65. Шульгин, Д. Теоретические основы современной гармонии: Учебное пособие для специальных курсов музыкальных вузов и колледжей / Д. Шульгин. – Москва : Музыка, 1994. – 376 с.– М.,1994. – Текст : непосредственный.

VIII. Учебники и учебные пособия по истории музыки

1. Абызова, Л.И. История хореографического искусства: Отечественный балет XX – начала XXI века: учебное пособие /Л.И. Абызова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2017. – 320 с. – Текст : непосредственный.
2. Алфеевская, Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин : учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Алфеевская. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009 – 160 с. – Текст : непосредственный.

3. Банникова И.И. История отечественной музыки XX века (1917–2000 гг.): уч. пособие. Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2012. 147 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276175. – Текст: электронный.
4. Браудо Е.М. История музыки: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2018. 366 с. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E9FB27F0-DDD6-485C-813B-3620918453A1. – Текст: электронный.
5. Баскин В.С. Русские композиторы. П.И. Чайковский: (Очерки его деятельности). М.: Директ-Медиа, 2015. – 215 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72296. – Текст: электронный.
6. Владышевская, Т.Ф. История русской музыки : учеб. для студентов высш. учеб. заведений : [в 3 вып.]. Вып. 1 / Т.Ф. Владышевская, О.Е. Левашева, А.И. Кандинский; Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. истории русской музыки. – Москва : Музыка, 2009 – 560 с. – Текст : непосредственный.
7. Высоцкая, М.С. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: Учебное пособие / М.С. Высоцкая, Г.В. Григорьева. – Москва : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. – 440 с. – Текст: непосредственный.
8. Гусева, Е.С. История музыкальных стилей Западной Европы : учебное пособие / Гусева Е. С. – Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2006. – 100 с. – Текст: непосредственный.
9. Друскин, М.С. История зарубежной музыки: вторая половина XIX века / М. С. Друскин. – Москва : Музыка, 1976. – Вып. 4. – 528 с. – Текст: непосредственный.
10. Зарубежная музыка XX века. Материалы и документы : учебное пособие для музыкальных вузов / ред.-сост. И. В. Нестьев. – Москва : Музыка, 1975. – 255 с. – Текст: непосредственный.
11. Доценко, В. Р. История музыки Латинской Америки XVI-XX веков / В. Р. Доценко. – Москва : Музыка, 2010. – 368 с. – Текст : непосредственный.
12. История зарубежной музыки. XX век : [учеб. пособие для студентов вузов] / Гос. ин-т искусствознания, Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского ; отв. ред. Н.А. Гаврилова. – Москва : Музыка, 2005 – 575 с. – Текст : непосредственный.
13. История зарубежной музыки: Конец XIX – начало XX века : учебник для вузов / ред. И. В. Нестьев. – Москва : Музыка, 1988. – Вып. 5. – 448 с. – Текст : непосредственный.
14. История зарубежной музыки: Начало XX века – середина XX века : учебник для музыкальных вузов / Смирнов В. В. - Санкт-Петербург : Композитор, 2001. – Вып. 6. – 626 с. – Текст : непосредственный.
15. История музыкальной эстетики от античности до наших дней: учеб. пособие для вузов / В.П. Шестаков. – Санкт-Петербург : Композитор, 2022. – 492 с. – Текст: непосредственный.
16. История русской музыки. 1890 – 1917 гг.: в 10 т. / под ред. Л. Корабельниковой, Е. Левашева. – М.: Музыка, 2004.– 10. Б. – 1071с. Текст: непосредственный.
17. История русской музыки. 1890–1917 гг.: в 10 т. / под ред. Е. Левашева. – М.: Языки славянских культур, 2011. – Т. 10. В.- 1070 с. Текст: непосредственный.
18. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов / под ред. М. Е. Тараканова. – М.: Музыка, 1995. – Вып. 1. – 480 с. Текст: непосредственный.
19. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов / под ред. М. Е. Тараканова. – М.: Музыка, 1999. – Вып. 2. – 477 с. Текст: непосредственный.
20. История современной отечественной музыки: учебник для студентов музыкальных вузов / под ред. М. Е. Тараканова. – М.: Музыка, 2001. – Вып. 3. – 656 с. Текст: непосредственный.
21. История отечественной музыки второй половины XX века : [учеб. пособие для студентов вузов] / Гос. ин-т искусствознания, Нижегор. гос. консерватория им. М.И. Глинки ; отв. ред. Т.Н. Левая. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005 – 556 с. – Текст : непосредственный.
22. История современной музыки: музыкальная культура США XX века: учебник / М.В. Переверзева, С.Ю. Сигида, М.А. Сапонов. – Москва : Юрайт, 2022. – 540 с. – Текст : непосредственный.

23. История современной отечественной музыки : учеб. пособие для муз. вузов. Вып. 3: (1960–1990) / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского ; ред.-сост. Е.Б. Долинская. – Москва : Музыка, 2001 – 656 с. – Текст : непосредственный.
24. Конен, В.Дж. История зарубежной музыки: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века : учебник / В. Д. Конен. – Москва : Музыка, 1984. – Вып. 3. – 534 с. – Текст : непосредственный.
25. Левик, Б.В. История зарубежной музыки: вторая половина XVIII века : учебник / Б. В. Левик. – Москва : Музыка, 1980. – Вып. 2. – 277 с. – Текст : непосредственный.
26. Ливанова, Т.Н. История западно-европейской музыки до 1789 года: XVIII век : в 2 т. / Т. Н. Ливанова. – Москва : Музыка, 1982. – Т. 2. – 622 с. – Текст : непосредственный.
27. Кенигсберг А.К. Итальянская опера на рубеже XIX–XX веков: Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2009. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25391347. НЭБ «eLIBRARY.RU». – Текст: элетронный.
28. Кенигсберг А.К. Песни Рихарда Штрауса. Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2014. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25094180. НЭБ «eLIBRARY.RU». – Текст: электронный.
29. Кошмина, И.В. Русская духовная музыка. Кн. 1 : История. Стили. Жанры / И.В. Кошмина. – Москва : ВЛАДОС, 2001 – 224 с. – Текст : непосредственный.
30. Музыка Австрии и Германии XIX века / ред. кол. Е. И. Гордина. – Москва : Композитор, 2003. – Кн. 3. – 448 с. – Текст : непосредственный.
31. Музыка XX века 1890-1917 : очерки в 2-х частях / ред. Д. В. Житомирский. – Москва : Музыка, 1977. – Ч.1. – 574 с. – Текст : непосредственный.
32. Рапацкая, Л. А. История русской музыки. От Древней Руси до «серебряного века»: учебник / Л. А. Рапацкая. – М.: Владос, 2013 – 368 с. – Текст: непосредственный.
33. Сапонов, М.А. Менестрели. Книга о музыке средневековой Европы. / М.А. Сапонов. – Москва : Классика-XXI, 2004. – 398 с. – Текст : непосредственный.
34. Смирнов В. Игорь Федорович Стравинский: Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2008. – Текст : непосредственный.
35. Черная, М.Р. История музыки. Европейское музыкальное искусство во второй половине XVIII – первой половине XIX века: учебное пособие в 3-х частях / М.Р. Черная. – Тверь : Тверской государственный университет, 2008. – Ч. 2. – 192 с. – Текст : непосредственный.
36. Яськевич, И. Г. Оперный театр в XX – начале XXI века: учебное пособие / И. Г. Яськевич; Новосибирский государственный театральный институт. – Новосибирск : НГТИ, 2020. – 92 с. – Текст: непосредственный.