

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

Рабочая программа дисциплины

Культурология

**Основная профессиональная образовательная программа
«Музыкальная педагогика»**

**Направление подготовки
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство**

**Профиль
Музыкальная педагогика**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.



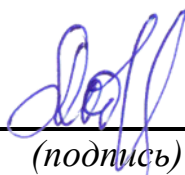
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.



(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г.



(подпись)

Н.И. Енукидзе

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.



(подпись)

О.Е. Мишина

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Автор:

Луцкер П.В., доцент кафедры музыкально-прикладного искусства

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование представления о теоретических и исторических аспектах функционирования культуры в обществе и о месте музыкального искусства в общекультурных процессах.

Задачи дисциплины:

- дать представление об исторических типах культур, специфических особенностях культуры современного общества;
- познакомить с основными научными концепциями культуры;
- сформировать навыки анализа исторических форм культуры и современных процессов в культуре;

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	<i>Знать:</i> — основные методы критического анализа — методологию системного подхода
	<i>Уметь:</i> — выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; — осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; – производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
	<i>Владеть:</i> — навыками критического анализа.
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> — различные исторические типы культур; – механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
	<i>Уметь:</i> — объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; – адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе;
	<i>Владеть:</i> — навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение первого семестра второго года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	6	216	3	—
Аудиторные занятия		34		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа студентов
			Лекции	Семинары	
1.	Теория культуры	100	8	4	88
2.	История культуры	116	16	6	94

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Введение

Задачи и цели курса. Множество определений культуры. Этимология слова «культура» - обработка, возделывание. Важнейшие смыслы, закрепленные в первичном значении слова: взаимоотношение человека и природы, сознательная, целенаправленная деятельность по преобразованию окружающего мира. Культура как «вторая природа».

Тема 2. Проблема определения культуры

Общие разновидности понимания культуры: бытовое, государственно-институциональное и научное. Главная сложность научного определения культуры – невозможность взгляда «извне». Краткий экскурс в историю взглядов на культуру – с 18 века по наши дни. Анализ определений культуры, данных авторитетными учеными (Э. Тейлор, Б. Малиновский, Э. Сепир, Т. Карвер, Р. Бенедикт, Г. Ройхам и др.), их критика, сильные и слабые стороны. Классификации определений культуры, их важность. Они отражают те области знания, которые в наибольшей степени нуждаются в обобщении понятия культуры (этнография, антропология, первобытная история, социальная история, сравнительная социология, социальная психология, искусствоведение, философия и др.), и основные этапы в эволюции научных взглядов на культуру.

Тема 3. Предмет культуры: памятник культуры и артефакт

«Артефакт» и «культурный слой» - два термина из области археологии, прочно вошедшие в исследования культуры. Объем (площадь и глубина) культурного слоя как показатель длительности и интенсивности культурной деятельности человека на данной территории. Определение артефакта, различные смыслы, вкладываемые в это понятие.

Двойственность в понимании «артефакта культуры»: артефакт как всякий предмет, изготовленный человеческими руками, и как «памятник высокой культуры». Качественное различие между этими пониманиями.

Тема 4. История культуры: линейно-стадиальная и плюрально-циклическая модели

Происхождение линейно-стадиального взгляда на историю культуры. Влияние на нее теории прогресса и колониальной политики 19 века, европоцентризм. Элементы стихийной самокритики в рамках европейской мысли: Монтескье, Вольтер, Дж.Б. Вико как проявление критики устройства европейского общества. Критика линейно-стадиальной модели на основе расово-этнических представлений: Ж. Гобино, Н.Я. Данилевский. Теория замкнутых культурных циклов.

Тема 5. О. Шпенглер и его «Закат Европы». О методе истории, проблемы культуры и цивилизации

«Закат Европы» О. Шпенглера – самая острая постановка вопроса о циклическом характере в появлении, развитии и гибели различных культур. Комплексный взгляд Шпенглера на проблемы культуры, на вопросы ее постижения, функционирования в обществе. Отказ от естественно-научного метода в постижении истории – метод образных аналогий. Исторические культуры как «органические тела». Стадии «жизненных циклов». Культура и цивилизация – первая постановка вопроса. Современные определения термина цивилизация: как противоположность стадии варварства. Признаки цивилизационной стадии. Механизмы развития цивилизации – теория «вызовов» А. Тойнби. Освоение и критика идей Шпенглера в социологии А. Вебера.

Тема 6. Исторические типы культур

Различные попытки типологии культур: по типам религии, по экономическим формациям, по историческим периодам. Ни один на сегодняшний день не принят безоговорочно. Рабочая классификация по типам жизненного уклада: архаический (традиционный), разные варианты иерархического (классические) и современные-индустриальные. Вопрос «начальной точки» - происхождение человека и происхождение культуры. Способность к образному мышлению, к построению и интерпретации вероятностных моделей объяснения жизни (мифов) как эволюционное преимущество homo sapiens. Ранние периоды развития человека – от позднего неолита через «неолитическую революцию» к «бронзовому веку». Мир мегалитов и мир керамики (Лаевская), появление ранних цивилизаций.

Архаическая культура и ее особенности (на основе русской крестьянской культуры). Монархические и военные типы культур, их противоположность, примеры перерождения. Примеры развития культуры в теократических обществах.

Тема 7. Культура и личность: социально-психологические аспекты культуры

Место культуры в структуре человеческой личности. Психо-физиологическая модель личности на основе теории З. Фрейда, его принцип изоморфизма личности и культуры. Статическая и динамическая модели личности. «Эдипов комплекс» как универсальная динамическая модель, объясняющая происхождение надличностных норм и ценностей. «Коллективное бессознательное» Г. Юнга и развитие фрейдистских идей в сфере социальной психологии.

Тема 8. Культура современного общества.

Особенности современного жизненного уклада и их влияние на культуру. Глобализация и кризис национальной идентичности. Борьба с европоцентризмом и культурный плюрализм, мультикультурность. Динамическая общественная стратификация, отсутствие заданной иерархии и потенциальное равенство субкультур. Индустрия тиражирования и обострение противоречий между «массовой» и «элитарной» культурами. Деграция общественных ритуалов, секуляризация и отсутствие прочных художественных традиций. Искусство в условиях рынка и противоречия «творческой свободы».

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является семинарское занятие. Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета, который предполагает ответ на один из теоретических вопросов.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студент магистратуры обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине:

а) основная литература

1. Культурология. Основные термины раздела "Теория культуры" [Электронный ресурс] : словарь / сост. А.Н. Тарасов. — Электрон. дан. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2018. — 48 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/115043>. — Загл. с экрана.
2. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. П.Б. Клевцов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2008. — 312 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93193>. — Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

3. Борко, Т.И. Культурная антропология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.И. Борко. — Электрон. дан. — Тюмень : , 2011. — 256 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/109731>. — Загл. с экрана.
4. Прикладная культурология. Энциклопедия [Электронный ресурс] : энциклопедия / сост. И.М. Быховская. — Электрон. дан. — Москва : "Согласие", 2019. — 846 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113415>. — Загл. с экрана.
5. Шапинская, Е.Н. Массовая культура: теории и практики [Электронный ресурс] : монография / Е.Н. Шапинская. — Электрон. дан. — Москва : "Согласие", 2017. — 386 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/108013>. — Загл. с экрана.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы

обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Поскольку предмет предполагает знакомство с основными течениями культуры и этапами развития художественной, в том числе музыкальной культуры, а также с новейшими явлениями музыкальной культуры, основная работа заключается в знакомстве с источниками и научными текстами по всем этим направлениям культурологии, регулярное знакомство с периодическими изданиями, посещение концертов и научных конференций. Важным является также умение критически оценивать те или иные концепции, активно участвовать в дискуссиях, проводимых как в рамках курса, так и на научных студенческих конференциях.

2. Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа по предмету состоит в знакомстве и в реферировании ряда существенных текстов по истории и теории культуры, подготовки выступлений на семинарских занятиях. Приветствуется активное использование Интернет-ресурсов и новейшей научной литературы по проблематике дисциплины. Овладение как можно большим количеством материала, а также методами его оценки приводит к появлению уверенной ориентации в нарастающем количестве информации, связанной с исторически сложившимися и новейшими теориями культуры. Велика важность гуманитарной составляющей курса – чтение трудов по современной методологии гуманитарных исследований существенно продвигает сферу представлений.

3. Материалы по реализации контроля

Примерные теоретические вопросы для промежуточного контроля усвоения знаний:

1. Культурология как наука – краткая история ее возникновения.
2. Специфика культурологии в сравнении с другими гуманитарными дисциплинами.
3. Этимология слова «культура», его первичные значения, укоренение в новоевропейских языках.
4. Основные определения культуры, их особенности, основы их типологии.
5. Культурология на пересечении антропологии, социологии, философии, психологии и искусствоведения. Границы дисциплин.
6. Понятие артефакта в культурологии, его отличие от истории и археологии. Артефакт и памятник культуры. Музыкальное произведение как артефакт культуры
7. Эволюционная и плюрально-циклическая модели развития культуры – их принципиальные различия.
8. Культура и цивилизация – основные трактовки этих понятий.
9. Освальд Шпенглер и его теория соотношений цивилизации и культуры. Музыка в концепции культуры О. Шпенглера
10. Понятие «Вызова» в теории развития цивилизаций Арнольда Тойнби.
11. Эволюционная теория культуры Лесли Уайта.
12. Первые признаки культуры в истории человека, трудности фиксации границ.
13. Первые культурные артефакты человечества и их современные интерпретации: кроманьонец или неандерталец.
14. Архаический тип культуры, основные особенности, примеры описания.

15. Зигмунд Фрейд и его принцип подобия психической структуры личности и мировоззренческой структуры общества. Теория «Эдипова комплекса» и происхождение религии, морали и искусства.
16. «Коллективное бессознательное» в теории Карла Густава Юнга. Критика культурной теории фрейдизма.
17. Понятие «культурных институтов» и их значение в функциональной теории Бронислава Малиновского.
18. Тенденции современной культуры: глобализация, мультикультурализм, «элитарная» и «массовая» культуры.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Преподаватель должен содействовать не только накоплению определенного объема знаний, но и выработке критического подхода к изучаемым историческим и теоретическим источникам. Для этого необходимо максимально стимулировать самостоятельную работу магистрантов над ознакомлением с источниками, поощрять выступления в дискуссиях на семинарах.