

Министерство образования и науки Российской Федерации

ПРОГРАММА - МИНИМУМ

кандидатского экзамена по специальности

17.00.09 – «Теория и история искусства»

по философским, историческим наукам

и искусствоведению

Программа-минимум

содержит 40 стр.

2007

Введение

Настоящая программа подготовки к кандидатскому экзамену по теории и истории искусства в рамках специальности 17.00.09 предназначена аспирантам и соискателям, представляющим диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Программа составлена на основе квалификационных требований к выпускникам вузов и факультетов культуры и искусства. Государственный стандарт культурологического образования предусматривает глубокую гуманитарную подготовку специалистов, овладение их знаниями в различных сферах культуры, умениями по их систематизации и актуализации, навыками самостоятельного научного исследования в конкретной предметной области.

Предметная область «искусствоведение» отличается широтой и разнообразием теоретических подходов и артефактов. В связи с этим необходимо определить круг требований к аспирантам и соискателям, ведущим подготовку по специальности «теория и история искусства» - 17.00.09 (философские науки).

Программа предусматривает создание предпосылок для формирования научных представлений об искусствоведческой проблематике специалистов с высшим гуманитарным образованием, независимо от профиля полученного образования. Требования касаются усвоения культурологического категориального аппарата и умения экстраполировать общенаучные представления в проблематику конкретного вида искусства.

I. Теория искусства

1. Методология исследований по искусствоведческой проблематике

Эволюция методологических концепций (общенаучных и конкретных, искусствоведческих) в рамках неопозитивизма и постпозитивизма (анализ структуры языка науки, анализ развития знания вплоть до постмодернизма). Дискретность и полиморфизм современного научного знания.

Методология науки как совокупность методологических концепций. Становление методологии науки в XX в. как суверенной области знания; основные проблемы методологии (демаркация, структура научного знания, развитие научного знания, сравнение и выбор конкурирующих теорий, природа научного факта, объяснение понятий, редукция, изменение значения терминов, обоснование гипотез, основание методологических правил, стандартов, норм, моделирование научного знания).

История культурологического знания: «доосевые культуры» и мировосприятие доисторического человека; культурное пространства восточных воззрений и античности; культурно-исторический смысл христианства; формирование культуры ислама. Проблема диалога культур. Генезис Ренессанса. Готика и схоластика. Типологическое сопоставление Ренессанса и Реформации. Основные течения Реформации; контрреформация. Философская антропология XVII века. Мистические учения, романтическое мировоззрение; формирование теории и истории культуры как научных дисциплин в XVIII веке. Значение компаративистики в искусствоведческом исследовании.

Дедуктивная модель науки. Верифицируемость как критерий демаркации и осмысленности. Модели развития науки (предположение – опровержение – предположение, предположение – подтверждение - опровержение).

Методологический аспект постструктурализма и постмодернизма. Размыкание структуры как разоблачение традиционной схемы единства означающего и означаемого. Замена репрезентативной модели симулятивной. Постмодернизм как деконструкция проекта Просвещения посредством риторических стратегий. Классификация основных признаков постмодернизма.

Синергетика как вариант позднеклассической методологии. Многовариантность, открытость, неравновесность, хаосомность и стохастичность онтологических структур как детерминанта синергетики. Опровержение принципов редукционизма, элементаризма, линейности.

Основные понятия синергетики. Синергетика как теория самоорганизации и ее значение для искусствоведческого исследования.

Линейная модель классической картины мира. Синусоидная модель неклассической картины мира. Древоподобная ветвящаяся модель постнеклассической картины мира. Современный кризис методологии науки. Решение учеными узких, конечных и локальных задач (финализм).

Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус. Основы эмпирического исследования и работа с субъектом исследовательской деятельности в разных видах искусства. Методы наблюдения, интервью и особенности фиксации материала в ходе исследования актуального художественного опыта. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования. Включение элементов герменевтического, семиотического и синергетического методов в искусствоведческое исследование. Социологический и психологический дискурс искусствоведческого исследования. Жанры научного исследования (статья, предисловие, монография, комментарии) и особенности редактирования искусствоведческого исследования. Диссертационное исследование по искусствоведческой проблематике.

2. Творческая личность и творческий процесс в искусстве

Система взаимодействия наук о человеке и обществе как основа изучения творческой личности. Этимология и типология личности в художественной культуре. Дефиниции таланта и гения в истории изучения искусства, в психологии и социологии. Модели изучения творческой личности (психоаналитическая, историко-типологическая, искусствоведческая). Личностные аспекты художественного творчества (основы эмпирического анализа деятельности творца и его произведения). Соотношение патологии и творчества в сфере искусства. Экзистенциальный аспект постижения творческой личности. Национальная специфика деятельности личности в искусстве (западно-восточная дихотомия).

Проблема самосознания творческой личности. Основные проблемы ценностного самоопределения «я» художника относительно времени. Континуальность и онтологичность времени в памяти. Происхождение творческого акта. Цель и смысл искусства в антропологическом измерении.

Творческий процесс как динамическая структура. Роль бессознательного в художественном творчестве. Механизм ассоциации. Специфика творческого процесса в различных видах искусства, исторические особенности и динамика форм творческой деятельности. Основные этапы творческого процесса.

3. Художественный образ

Теория художественного образа в истории эстетики и в истории искусства.

Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и знак. Художественный образ и символ. Механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена.

Использование различных научных методов анализа художественного образа в отдельных видах искусства (герменевтика, семиотика). Текст и контекст в анализе художественного образа (анализ произведения по выбору студента).

4. Морфология искусства

История морфологических учений об искусстве. Мифологические представления о морфологии искусства и его генезисе. Теория Аристотеля. Становление новых методологических представлений в эпоху Ренессанса. Новые морфологические системы 17-18 вв. Линейная система Г. Гегеля и ее отличие от структурных моделей. Морфологическая система В. Белинского как образец для экстраполяции внутривидовых градаций в сферу других искусств. Актуальные представления о морфологии искусства.

Пространственные искусства. Особенности художественного образа. Специфика отдельных пространственных искусств. Система родов и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном

искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами других групп. Логика эволюции отдельных видов пространственных искусств. Дискуссионные представления о художественной природе дизайна, инсталляции, рекламы.

Временные искусства. Особенности формирования художественного образа. Генезис музыки и литературы. Специфика структурного анализа родовых и жанровых характеристик в музыке и литературе. Взаимодействие музыки и литературы с другими видами искусств.

Синтетические виды искусства. Генезис театра и его специфика в различных национальных культурах. Эволюция художественных кодов театрального искусства. Формирование кино как искусства. Система художественных кодов кино. Дихотомия театра и кино в культуре XX века. Дискуссионные представления о художественной природе цирка, эстрады, телевидения.

5. Классика как объект художественной интерпретации

Классика как культурологическая и искусствоведческая категория. Формирование и развитие представлений о классике в истории искусства (европейская традиция – римская античность, Г. Буде, И. Винкельман). Современные значения термина «классика». Парадоксальность становления представлений о классике в художественном сознании отдельных эпох. Классика как объект научной и художественной интерпретации в отдельных видах искусства.

Исторические концепции интерпретации (диахронический аспект) и сопоставительное изучение современных, принадлежащих ко второй половине XX века, подходов к интерпретации, их концепций и методологии (синхронистический аспект), а также упорядочение и углубление практических навыков теоретической интерпретации художественного произведения и анализа эмпирической интерпретации, осуществляемой в отдельных видах искусства.

Интерпретация как деятельность и как результат. Категория интерпретации в гуманитарных, социальных, естественных науках; в теологии; в искусствоведении. Субъект и объект интерпретации. Понятие текста («произведение» и «текст»).

История теоретических представлений об интерпретации (античность, средневековье, классицизм, Просвещение). Теории И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга. Подходы к интерпретации в русской научной мысли XIX в.; частные варианты подхода к интерпретации литературного текста (биографический, культурно-исторический, психологический). Концепции, сформированные в конце XIX и в XX вв. (герменевтика, семиотика); рецептивная эстетика; структурализм; постмодернизм.

6. Искусство и социум

Место искусство в социально-культурной жизни общества (генезис, эволюция). Взаимодействие искусства с другими формами общественного сознания (теоретический и исторический аспекты). «Религиозные корни» дерева «европейской культуры» по С. Булгакову; специфика религиозного и художественного образа; эстетизация символов веры в мировых религиях и художественный канон по А. Лосеву как «количественно-структурная модель мира». Традиция взаимодействия этического и эстетического начал в искусстве: вечные темы и их интерпретация в системе художественных образов. Дихотомия политических и художественных аспектов жизни социума: проблема свободы творчества в различные исторические эпохи, значение «государственных муз» по Г. Плеханову; аллюзия как средства художественного осмысления политической практики и как средство воздействия на нее. Антиномичность логического и образного способов постижения действительного как основа соотношения искусства и науки в истории общества: тенденция изучения данной антиномии от Аристотеля до В. Соловьева, современные представления о проблеме; естественнонаучные и социологические аспекты изучения художественного творчества в XX веке.

Формирование основных функций искусства в жизни общества. Содержание основных и дополнительных функций искусства. Актуализация гедонистической, дидактической и коммуникативной функций искусства в современном мире: причины, конкретные художественные образцы, значение.

II. Общая история искусства

1. Исторические закономерности развития искусства.

Религиозно-сотеариологическая основа искусства в древности и историческая судьба этой культурно-художественной традиции. Художественный аспект мифа и ритуала, аскезы и культа. Пространство близости к Богу и время вечности в искусстве. Художественный аспект магии и мистики. Религиозный символ в искусстве. Искусство и канон. Утилитарное и художественное. Имперсональность первобытного искусства. Памятники первобытного искусства.

Мифологические истоки искусства древнего мира. Бог, человек, природа и социум в мифе. Художественный образ и мифологическое сознание. Процесс дифференциации искусств в культуре древности. Индивидуализация и профессионализация в искусстве. Демифологизация и десакрализация в искусстве.

Формирование художественных стилей как отражение новых социально-исторических процессов в системе взаимодействия искусства и общества. Дефиниция стиля. Канон и стиль. Категориальные характеристики художественных стилей. Эволюция художественных стилей. Взаимодействие стилей со вновь формирующимися течениями и методами. Характеристика образной системы отдельных художественных стилей (романский, готика, барокко, рококо, классицизм). Судьбы художественных стилей в XIX и XX вв. и дискуссионный характер их идентификации в отдельных видах искусства.

Формирование художественных направлений в процессе эволюции искусства. Генезис первых художественных направлений и дискуссионная интерпретация их соотношения со стилями. Эволюция художественных направлений XVIII-XIX вв. Художественные направления второй половины XIX в., их взаимодействие и полемика. Направление и метод (романтизм). Направление в системе свободной художественно-идеологической ориентации (модернизм как парадигма искусства XX века).

Формирование художественных методов. Своеобразие категории метода в искусствоведении и других гуманитарных науках. Генезис методов реализма и романтизма. Романтизм как стиль, как направление и как метод. Специфика романтического мировоззрения и художественного образа. Эволюция реализма. Специфика реализма в различных видах искусства. Судьба реализма в XX веке.

2. Миф и искусство древнего мира

Проблематика мифа и мифотворчества. Миф как первоисточник искусства, как явление универсальное, метаисторическое. Основное направление изучения: строение мифосистем, мифологического мышления, происхождения и сущности мифа, динамики жизни.

Строение мифологических систем (персонажи, пантеон и принцип его организации, функциональная классификация богов). Космогония, ее способы (стихийное порождение и осмысленное творение, виды космогонии); теогония; антропогония. Пространство и время в мифе.

Демифологизация, трансформация мифа в другие культурные формы. Интерпретация мифов в искусстве на стадии его генезиса и в позднейшие эпохи.

Источники изучения первобытной культуры и их интерпретация. Космос и социум в искусстве архаики. Особенности «первобытного реализма» и «схематизма», художественный аспект древнерусского (славяно-финского) язычества. Осевое время и судьбы искусства. Постсоветские культурно-художественные синтезы.

Художественные феномены Древнего Востока (Междуречье, Древний Египет, Индия, Китай, Иран (эпоха Ахеменидов). Художественный мир Древней Греции: пластические, вербальные, синтетические основы формирования образной структуры. Человек в системе художественных воззрений и в практике искусства Древней Греции: творец и объект воплощения. Художественная жизнь Древнего Рима: отражение социально-политических реалий, принципы интерпретации личности, религиозные влияния. Художественный аспект культуры древних евреев.

3. Искусство средневековья и Ренессанса

Художественные особенности раннехристианской культуры. Значение миграционных процессов для художественных процессов в эпоху средневековья. Искусство христианского средневековья. Искусство мусульманского средневековья. Секуляризация искусства средневековья (специфика процессов в Западной Европе, на Востоке, в Древней Руси). Формирование художественных стилей в культуре средневековья. Эволюция видов и жанров искусства (живопись, архитектура, музыка, литература, театр). Специфическая модель мира в искусстве Византии и ее влияние на формирование древнерусского искусства; проблема синтеза искусств. Заимствования и оригинальность древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, музыка, словесность). Роль канона в средневековом искусстве: историко-типологический и семиотический аспекты. Проблема карнавализации в искусстве средневековья.

Искусство Ренессанса: исторические корни, эстетический идеал, новаторство в отдельных видах искусства. Человек в искусстве Ренессанса. Периодизация Ренессанса, характеристика конкретных периодов с точки зрения преемственности художественных принципов и отдельных памятников. Преодоление деперсонализации средневековой культуры. Слово – зрелище – музыка: основные художественные параметры искусства Запада и Востока.

4. Искусство XVII-XVIII веков

Социально-экономический и нравственный контекст европейской культуры XVII века. Антиномичность барочной картины мира по отношению к ренессансному антропоцентризму. Отражение общественной поляризации в художественных стилях (эволюция барокко, становление и внутренние противоречия классицизма, место рококо в художественной культуре эпохи). Специфика актуализации отдельных художественных стилей в конкретных видах искусства.

Становление идеологии и художественной системы Просвещения. Роль европейских философов в разработке художественной проблематики эпохи. Человек, природа, цивилизация, искусство в картине мира эпохи Просвещения. Тесное взаимодействие философско-эстетической и художественной сфер в творчестве ведущих представителей эпохи (персоналии, теории).

Становление русского искусства в контексте европейской культуры второй половины XVII в. и XVIII в. Трансформация европейских традиций, своеобразие русского искусства (архитектура, живопись, музыка, литература, театр).

5. Искусство XIX века

Социокультурная ситуация в Европе после революции 1789 г. Национальная специфика художественной рефлексии над политической и экономической практикой. Философские идеи рубежа XVIII и XIX вв. Нравственная оценка Великой французской революции и наполеоновских войн. Художественные реалии начала XIX.

Философские и эстетические основы романтизма. Влияние И. Канта, Г. Гегеля на романтическую философию и теорию искусства. Проблема интерпретации в трудах Ф. Шеллинга. И.-В. Гете как мыслитель и художник. Связь нравственно-философских идей Ф. Шиллера с романтизмом. Национальная специфика романтизма в искусстве отдельных стран Западной Европы и в России.

Формирование новых художественных тенденций в искусстве Юго-Восточной и Центральной Азии. Влияние классических культурных форм на развитие культуры стран Востока. Закрепление модернизированных религиозно-философских реалий. Колонизаторская политика и взаимодействие искусства Европы и Азии.

Социальная динамика середины XIX в. в Европе и изменение художественной ситуации. Развитие научного позитивизма и его влияние на формирование новых художественных практик. Личность и социум в новых культурных условиях. Интеграция России в мировой художественный процесс.

Методологические основы реализма; его эволюция в контексте социально-экономических, философских, научных тенденций эпохи. Историко-типологические характеристики реализма XIX в. и его художественное своеобразие (конкретные страны, отдельные виды искусства).

Методологические и эстетические основы формирования художественных стилей и направлений на рубеже XIX и XX вв. Интенсивность взаимодействия интеллектуального и художественно-образного начал в культуре XX в. Эмоционально-психологические характеристики художественной культуры рубежа веков. Хронотоп русской культуры в художественном сознании рубежа веков. Синтез искусств как художественное выражение поиска духовной гармонии личности (творческий опыт ведущих представителей театра, музыки, живописи, литературы).

6. Искусство XX века

Данный блок предполагает изучение истории искусства XX века в контексте глобального видения историко-культурного развития человечества. На основании концептуального осмысления художественных процессов второй половины XX века акцентируются общие закономерности, отдельные направления, наиболее значимые виды искусства, наиболее значительные и характерные персоналии. Общие положения

предусматривают понимание искусства XX века как выражения кризиса Нового времени. Рассматриваются предпосылки развития искусства XX века, его многовекторность.

Особое внимание уделяется фигуре творца в искусстве XX века. Проблема ценности личности в свете религиозно-культурного кризиса, краха традиционных идеалов (художник как культурный герой и трикстер); степени свободы и формы отчуждения; натурализация и социализация личности в культурной практике; экзистенциальная проблематика творца в XX веке.

Модернизм как парадигма искусства XX века, как метод и идеология. Общекультурные и основные черты; кризис теории отражения и подражания природе; разрыв с художественной традицией. Футуризм и неоклассика. Раннее модернистское искусство; дизайн; модернизм как жизнестроительство; социальный дизайн. Своеобразие отдельных видов искусства в контексте модернизма; модернизм (авангард) в СССР.

Метаморфозы модернизма (духовные искания второй половины XX в. в зеркале экзистенц-реализма); абсурдистское мироощущение и его художественные проекции. Неоклассика в искусстве второй половины XX в.

Массовое искусство и массовая культура. Проблема соотношения индивидуального и массового сознания. Социально-психологические характеристики массового общества, признаки и противоречия массовой культуры (упрощенчество, деиндивидуализация, инфантилизм, агрессивность, импульсивность, категоричность, легковёрность как результаты «демократизации»).

Массовое общество и проблемы культуры. Русский авангард как предтеча тоталитарной культуры и ее жертва. Место социалистического реализма в искусстве XX века.

Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Современные средства массовой информации и коммуникации как субъекты массового искусства.

Контркультура как неофутуризм. Трансформация видов и жанров искусства в контркультуре (акцентируется развитие кинематографа, литературы, рок-музыки). Рефлексы контркультуры в СССР.

Постмодернизм в искусстве. Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах искусства; постмодернизм в современной России.

III. Специальная теория и история отдельных видов искусства

1. Изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство)

Зрительный образ первобытности и мировые символы. Формирование видов в истории пластических искусств.

Трансформация визуальных представлений о мире и человеке в художественной культуре древнего мира (пропорции, плоскости, перспектива, отражение антропоморфных представлений о строении мироздания). Неразделимость художественного и социального, художественного и сакрального в пластических искусствах древнего мира. Утилитарность и красота: традиции стран древнего Востока. Философско-религиозные представления в изобразительном искусстве (Египет, Индия, Китай, Япония). Специфика изображения человека в искусстве античности (Греция, Рим). Проблема изобразительности в культуре древних евреев и в мусульманской культуре. Повествование и зрительный образ в изобразительном искусстве европейского средневековья. Рациональное и иррациональное в художественном образе монументальной живописи. Формирование художественных стилей и их развитие от средневековья к Возрождению. Основные тенденции Итальянского и северного Возрождения; персоналии. Роль изобразительного искусства эпохи Возрождения в истории

мировой культуры (культурантропологические принципы, художественное новаторство).

Барокко и классицизм в западноевропейском и русском изобразительном искусстве: каноны, приемы, тематизм; национальное своеобразие художественных школ, их взаимовлияние. Эстетика Просвещения и европейское изобразительное искусство. Романтические тенденции и развитие реализма в изобразительном искусстве XIX века; место русского искусства в мировом художественном процессе эпохи.

Новые направления и стили в изобразительном искусстве второй половины XIX и рубежа XIX и XX вв.: эстетические основы, специфика выразительных средств, принципы создания картины мира в зависимости от решения проблемы духовного и материального пространств человеческого бытия. Роль изобразительного искусства в укреплении синтетической природы искусств начала XX в. Русские художники и критики как субъекты творческой деятельности и интеллектуальной рефлексии.

Изобразительное искусство XX века: тенденции, течения, персоналии. Новые видовые и жанровые образования, полемические характеристики их с позиций искусствоведения.

2. Архитектура

Архитектура как вид искусства: специфика формирования, соотношение художественного и утилитарного. Понятие архитектоники. Конструкция, композиция, декор. Архитектурный ордер.

Архитектурная среда. Масштабность, объем, ритм, фактура как выразительные средства архитектуры. Функция и форма. Функциональные типы зданий. Представления об архитектурной форме.

Архитектурный стиль и направление. Понятие архитектурной школы. Градостроительство. Ландшафтная архитектура. Основные архитектурные термины.

Особенности античной архитектуры. Конструкция христианского храма (базиликальный, крестово-купольный: византийский крест, латинский крест).

Византийская архитектура. Романика. Основные архитектурные стили Западной Европы: готика, барокко, классицизм – генезис, культурная функция, художественные особенности, постройки, персоналии. Архитектура Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, Северной Африки, Америки и Австралии с древнейших времен до наших дней (обзорно).

Древнерусская архитектура. Русское барокко. Русский классицизм. Архитектурная ситуация второй половины XIX века (эkleктика, рационалистическое направление). Модерн в европейской и русской архитектуре. Основные тенденции развития европейской архитектуры 20-х гг. XX века в России и Западной Европе (конструктивизм). Неоклассицизм 30-х гг. XX века в СССР и Германии. Основные направления в архитектуре второй половины XX века: интернациональный стиль, хай-тек, постмодернизм.

3. Литература

Место литературы в системе искусств: генезис, история морфологических представлений. Художественный образ и культурные коды литературы. Литературный фольклор и его своеобразие в истории различных национальных культур. Формирование теоретико-литературных представлений в истории культуры: эпохи, идеи, персоналии.

Жанрово-родовая структура литературы. Эволюция и взаимодействие литературных жанров и форм. Литература и книга, литература и литературная критика: трансформация культурных представлений от начала книгопечатания до современности. Понятие литературного процесса. Человек как субъект и объект литературного творчества: своеобразие национальных традиций, эволюция в синергетическом аспекте.

Периодизация истории развития мировой литературы. Формирование литературных стилей, направлений и методов от средневековья до конца XX века. История национальных литератур (страны, персоналии). Специфика влияния других искусств на культурные коды литературы XX века. Роль литературы в развитии других видов искусства (театр, кино, графика).

Русская литература и ее место в мировом литературном процессе. Социально-политическая. Религиозная, нравственная проблематика русской литературы. Литературные течения, литературная полемика, литературная критика и журналистика в XVIII-XX вв. Культурноантропологические закономерности развития национальных литератур в СССР. Литература русского зарубежья.

4. Музыка

Синкретизм первобытного искусства и формирование основ музыки как вида искусства. Представления о специфике музыкального фольклора (различные национальные традиции, современные формы бытования музыкального фольклора). Синтез музыки и слова в зрелищах древнего мира, особенности «музыкальной драмы» как специфического жанра в искусстве стран Азии. Место музыки в религиозной культуре средневековья (западноевропейская и восточнославянская традиции).

Основные музыкальные роды и жанры. Понятие музыкальной формы. Культурные коды музыки. Философско-эстетические основания музыкального творчества (научная традиция и опыт композиторов).

Становление музыки как самостоятельного вида искусства в европейской традиции (XVII-XVIII вв.). Система музыкального сочинительства и музыкального исполнительства. Развитие романтических тенденций в музыке XIX в. Романтическая опера и романтический балет. Симфонизм как основание музыкального творчества в XIX в. Музыкальная жизнь Германии, Австрии, Италии, Франции в XVII-XIX вв.; персоналии. Становление музыки как сферы профессиональной художественной деятельности в России; художественные тенденции, жанровые характеристики, место музыки в идеологической системе страны; персоналии. Развитие музыкальных жанров в аспекте национальной специфики. Проблема традиций и новаторства как основа музыкальной эстетики. Проблема интерпретации в музыке.

Музыка XX в.: отражение тенденций искусства модерна. Музыка в системе массового искусства. Музыка и новые виды искусства. Новаторство композиторов XX в. (тенденции, персоналии).

5. Театр

Формирование театра как вида искусства.

Театральная практика древнего Востока: социальное, сакральное, нравственное значение искусства; сюжетика, актерское искусство, сценическая техника (Египет, Иран, Индия, Китай). Актер и кукла в истории мирового театра. Античные истоки театрального искусства (Греция, Рим): персоналии, театральные жанры. Маска как атрибут и метафора в истории европейского театра. Основные направления развития театра в средневековой Европе. Новая театральность эпохи Ренессанса – изменение концепции «театр мира» на концепцию «мир - театр». Литературная и народная традиции. Изменение сценической техники и принципов актерского искусства. Персоналии драматургов и театральных деятелей XVI-XVII вв. Систематизация принципов театрального искусства в эпоху классицизма, эволюция драмы и актерского искусства в аспекте полемики эстетических систем традиционного типа и новых направлений; персоналии. Борьба массовых тенденций, утверждение принципов романтизма, становление психологической драмы в европейском театре XIX века.

Становление русского театра от фольклорных истоков до XVIII в. Интеграция русского театра в мировой театральный процесс в XIX в. Персоналии русской театральной культуры XVIII-XIX вв. Новаторство русского театра начала XX в.

Новые тенденции в театральном искусстве XX в.: пиранделлизм, эпический театр Б.Брехта, театр абсурда. Эволюция театральных профессий в XX веке: смена парадигмы «драматург - актер» парадигмой «автор – режиссер – актер - зритель». Взаимодействие театра с новыми видами искусства в XX в. Семиотика театра.

6. Кино

Эпизод рассматривает один из самых молодых видов искусства и самых актуальных явлений в культуре XX века. Представляя собой законченную семиотическую систему, кинематограф должен рассматриваться как уникальный объект изучения в рамках теории и истории культуры (искусствоведения). Изучение особенностей кино должно позволить вписать его в контекст развития искусства.

Базовые представления о происхождении и единицах языка кино; доказательство существования кинематографа в качестве специфического пространства диалога через разработку его полей (вид, жанр, манифест, фестиваль, стратегии кинокритики, дебют). Практика непосредственного эмпирического анализа и интерпретации конкретных художественных произведений – фильмов.

Происхождение кинематографа как движение от аттракциона к искусству (особенности запечатления движения в живописи, технические приспособления для запечатления движения), предпосылки возникновения кино, его первые шаги («линия Люмьеров», «линия Мельеса»), повествовательные и аналитические интенции раннего кинематографа, формирование мультипликации.

Эволюция кино в аспекте совершенствования технических средств создания художественного образа. Соотношение теоретических представлений о специфике данного вида искусства и актуализации исторических вех его развития: эволюция кинематографического языка (теория и практика); эволюция соотношения условных и иконических знаков (теория и практика); эволюция кадра как специфического кода киноискусства (теория и практика); эволюция монтажа (теория и практика); эволюция художественного образа на основе усложнения технических средств создания кинообраза (ракурс, план, свет, цвет, звук, спецэффекты).

История кино в аспекте становления и развития национальных кинематографических школ (Франция, Германия, Россия, США, Италия,

Швеция и др.) и крупнейших представителей основных кинематографических профессий (режиссеры, операторы, актеры).

Рекомендуемая основная литература

I. Теория искусства

1. Автономова Н. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках. М.,1977.
2. Блок М. Апология истории. М.,1986.
3. Вебер М. Работы по социологии, религии и культуре. Вып.1,2. М.,1991.
4. Вержбицкая А. Язык, Культура. Познание. М.,1996.
5. Делёз Ж. Различие и повторение. Спб.,1998.
6. Дильтей В. Описательная психология. Спб.,1996.
7. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.,1991.
8. Зиммель Г. Избранное. Т.1. Философия культуры. М.,1996.
9. Историк в поиске. Микро- и макроподходы к изучению прошлого. М.,1999.
10. История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные
11. исследования в обзорах и рефератах. М.,1996.
12. Коул М. Культурно-историческая психология. М.,1997.
13. Культурология. XX век. Антология. М.,1995.
14. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.,1983,1985.
15. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. М.,1996.
16. Маркарян Э. Теория культуры и современная наука (логико-методологический анализ). М.,1983.
17. Межуев В. Культура и история. М.,1977.
18. Орлова Э. Введение в социальную и культурную антропологию. М.,1994.
19. Очерки по истории мировой культуры. Под редакцией Кузнецовой Т.Ф.
20. М.,1997.
21. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,1995.
22. Руткевич Е. Феноменологическая социология знания. М.,1993.
23. Сакулин П. Филология и культурология. М.,1990.

24. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
25. Сильвестов В. Философское обоснование теории и истории культуры. М., 1990.
26. М., 1990.
27. Тойнби А. Постигание истории. М., 1992, 1995.
28. Туровский М. Философские основания культурологии. М., 1997.
29. Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.
30. Хоркхаймер Т., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб, 1997.
31. Шмит Ф. Искусство. Основные проблемы теории и истории. Л., 1925.
32. Ясперс К. Смысл и значение истории. М., 1991.
33. Андреев Д. Роза Мира. – М., 1993.
34. Аристотель. Соч. в 4 тт. – М., 1976 – 1983. – Метафизика – т.1; Этика – т.2; Политика – т.4.
35. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.
36. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1979.
37. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства. – В 2-х тт. – М., 1994.
38. 1994.
39. Берн Э. Игры, в которые играют люди... Люди, которые играют в игры... – Л., 1992.
40. Л., 1992.
41. Бубер М. Я и Ты. М., 1993.
42. Выготский Л. Психология искусства. – М., 1968.
43. Гегель Г. Эстетика. – В 4-х тт. – М., 1971.
44. Дидро Д. Об искусстве. – В 2-х тт. – М., 1971.
45. Закс Л. Художественное сознание. Свердловск, 1990.
46. Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. – М., 1976.
47. Злотникова Т. Публичное одиночество: Проблема личности в русском театре второй половины XX века. Ярославль, 1998.
48. Ильенков Э. Об идолах и идеалах. – М., 1969.
49. Кон И. Открытие "Я". – М., 1978.
50. Лазурский А. Классификация личностей. – Изд. 3. – Л., 1924.

51. Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975.
52. Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. – СПб., 1892; М., 1990.
53. Лотман Ю. Об искусстве. – СПб., 1998.
54. Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве XX века. – М., 1984.
56. Парандовский Я. Алхимия слова. Петрарка. Король жизни. – М., 1990.
57. Психология личности: Тексты. – М., 1982.
58. Психология процессов художественного творчества. – Л., 1980.
59. Психология эмоций. – М., 1984.
60. Резвицкий И. Личность. Индивидуальность. Общество: Проблема индивидуализации и ее социально-философский смысл. – М., 1984.
61. Сартр Ж.-П. Тошнота: Избранные произведения. М., 1994.
62. Симонов П., Ершов П. Темперамент. Характер. Личность. – М., 1984.
63. Соловьев В. Сочинения. В 2-х тт. – М., 1988.
64. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987.
65. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
66. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989.
67. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990.
68. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. М., 1993.
69. Хейзинга Й. Homo Ludens. – М., 1992.
70. Юнг К. Проблемы души нашего времени. – М., 1996.
71. Асмус В. Образ как отражение действительности и проблема типического. // Новый мир. 1953, № 8.
72. Барт Р. Мифологии. – М., 1996.
73. Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1999.
74. Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.
75. Иванов Вяс. Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
76. Каган М. Философия культуры. – М., 1996.
77. Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. – М., 1985.

78. Лосев А. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. – М., 1975.
79. Лосев А. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. – М., 1968.
80. Лотман Ю. Семиосфера. – СПб., 2001.
81. Почепцов Г. История русской семиотики. – М., 1998.
82. Руднев В. Словарь культуры XX века. – М., 1995.
83. Смирнов Д. Психология образа: проблема активности отражения. – М., 1985.
84. Флоренский П. Имена // Опыты. Литературно-философский сборник. М., 1990.
85. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – М., 1998.
86. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М., 1984.
87. Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.
88. Асафьев А. Музыкальная форма как процесс. М., 1971.
89. Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
90. Богданов А. Тектология. Всеобщая организационная наука. М., 1989.
91. Вандышева Т. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству. М., 1979.
92. Волков Н. Цвет в живописи. М., 1984.
93. Выготский Л. Психология искусства. М., 1986.
94. Гулыга А. Искусства в век науки. М., 1978.
95. Гутнов А., Глазычев В. Мир архитектуры. М., 1990.
96. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
97. Ефимов Э. Замысел – фильм – зритель. М., 1987.
98. Жегин Л. Язык живописного произведения. М., 1970.
99. Жуковский В., Пивоваров Д. Зримая сущность (визуальное мышление в изобразительном искусстве). Свердловск, 1991.
100. Каган М. Морфология искусства. Л., 1972.
101. Каган М. Музыка в системе искусств. СПб., 1995.

102. Кракаузер З. Природа фильма. М.,1974.
103. Кривцун О. Эволюция художественных форм. М.,1992.
104. Музы XX века. М.,1977.
105. Недошивин Г. Теоретические проблемы изобразительного
106. искусства.М.,1972.
107. Пави П. Словарь театра. – М.,1991.
108. Пространство и время в искусства. Л.,1988.
109. Раушенбах Б. Пространственные построения в живописи. М..1980.
110. Рябушкин А., Дворжак К. Прогностика в архитектуре и
111. градостроительстве. М.,1983.
112. Семиотика и искусствометрия. М.,1972.
113. Современное искусствознание: Методологические проблемы. М.,1994.
114. Традиционные виды искусства в эпоху СМК. М.,1987.
115. Успенский Б. Семиотика искусства. М.,1995.
116. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.,1989.
117. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М.,1975.
118. Бердяев Н.О русских классиках.-М.,1993.
119. Библер В.От наукоучения – к логике культуры. – М.,1991.
120. Бычков В. Эстетика Аврелия Августина. М.,1984.
121. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М.,1991.
122. Гадамер Г. Истина и метод: Основные черты философской герменевтики. М.,1990.
123. Гегель Г. Эстетика. Т.3 // Гегель Г. Собр.соч.: В 4 т. М.,1978.
124. Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. – М.,1999.
125. Герменевтика: история и современность. М.,1985.
126. Дидро Д. Соч.: В 2 тт.- М.,1991.
127. Ильин И. Постструктурализм и диалог культур. М.,1989.
128. Лосев А. Проблема символа в реалистическое искусство. – М.,1985.
129. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Глава «Текст как смыслопорождающее устройство» // Лотман Ю. Семиосфера. Спб.,2000.

130. Лотман Ю. Об искусстве. – Спб.,1998.
131. Почепцов Г. История русской семиотики. – М.,1998.
132. Тюпа В. Аналитика художественного. М.,2001.
133. Шеллинг Ф. Философия искусства. М.,1975.
134. Безклубенко С Природа искусства. М.,1982.
135. Вопросы социального функционирования художественной культуры. М.,1984.
136. Давыдов Ю. Искусство и элита. М.,1966.
137. Дондурей Д. Особенности взаимодействия художественной культуры и личности (Некоторые современные буржуазные концепции). М.,1978.
138. Зись А Искусство и эстетика. М.,1975.
139. Искусство в системе культуры. Социологические аспекты. Л.,1981.
140. Каган М. Социальные функции искусства.Л.,1978.
141. Карягин А. О современной буржуазной социологии искусства (К методологии изучения проблемы). М.,1978.
142. Кон И. В поисках себя: личность и ее самосознание. М.,1984.
143. Кузнецов В. Герменевтика и гуманитарное познание. М.,1991.
144. Левшина И. Как воспринимается произведение искусства (Из опыта социологического исследования). М.,1983.
145. Лотман Ю. Культура и взрыв. М., 1992.
146. Моль А. Социодинамика культуры. М.,1973.
147. Перов Ю. Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. Л.,1980.
148. Плеханов Г. Эстетика и социология искусства. В 2 т. М.,1978.
149. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
150. Социальные функции искусства и его видов. М.,1980.
151. Столович Л. Жизнь – творчество – человек. М.,1985.
152. Теории, школы, концепции. Художественная рецепция и герменевтика. М.,1985.

153. Фохт-Бабушкин Ю. Художественная культура: проблемы изучения и управления. М.,1986.
154. Элитарное и массовое в русской художественной культуре. М.,1996.

II. Общая история искусства

1. Вельфлин Г Основные понятия истории искусств. М.,1990.
2. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. М.,1985.
3. Волков И. Творческие методы и художественные системы. Изд.2-е.М.,1989.
4. Еремеев А. Границы искусства: Социальная сущность художественного творчества. М.,1987.
5. Задачи и методы изучения искусств. Пг.,1924.
6. Конрад Н. Запад и Восток. Статьи. М.,1972.
7. Лосев А. Проблема художественного стиля. М.,1985.
8. Петрухинцев Н.Н. XX лекций по истории мировой культуры. М., 2001.
9. Современное западное искусство. М.,1974.
10. Современное западное искусство. XX век. М.,1978.
11. Художественная культура в докапиталистических формациях. Л., 1984.
12. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.
13. Алпатов М. Художественные проблемы искусства Древней Греции. М.,1987.
14. Афанасьева В. и др. Искусство древнего Востока. М.,1972.
15. Барт Р. Мифологии. М.,1996.
16. Вейнберг И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. М.,1986.
17. Винкельман И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб.,2000.
18. Ерасов Б. Культура, религия и цивилизация на Востоке. М.,1990.
19. Ермолин Е. Миф и культура. Ярославль, 2002.
20. Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М.,1961.
21. Кнабе Г. Древний Рим – история и повседневность. М.,1986.
22. Культура и искусство античного мира. М.,1980.

- 23.Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.,1990.
- 24.Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.,1994.
- 25.Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.,1994.
- 26.Лосев А. Диалектика мифа //Лосев А. Философия. Мифология. Культура. М.,1991.
- 27.Массон В. Первые цивилизации. М.,1989.
- 28.Матье М. Искусство Древнего Востока. М.,1972.
- 29.Мелетинский Е. Поэтика мифа. М.,1995.
- 30.Мириманов В.. Искусство и миф. Центральный образ картины мира. М., 1997.
- 31.Мифологии древнего мира. М.,1977.
- 32.Мифологический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. М.,1990.
- 33.Мифы народов мира. Т.1-2. М.,1991.
- 34.Новая Толковая Библия. Л., 1990. Т.1.
- 35.Пиотровский М. Коранические сказания. М.,1991.
- 36.Ранние формы искусства. М.,1972.
- 37.Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. М.,1987.
- 38.Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.,1995.
- 39.Тайлор Э. Первобытная культура. М.,1988.
- 40.Фрейденберг О. Миф и литература древности. М.,1978.
- 41.Формозов А. Очерки по первобытному искусству. М.,1969.
- 42.Человек античности: идеалы и реальность. М.,1992.
- 43.Элиаде М. Священные тексты народов мира. М.,1998.
- 44.Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.,1997.
- 45.Аникст А. Ренессанс, маньеризм и барокко в литературе и театре Западной Европы. М.,1966.
- 46.Артамонов С. Литература средних веков. М.,1992.
- 47.Баткин Л. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М.,1989.

48. Баткин Л. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978.
49. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990.
50. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связи с современным духовным и интеллектуальным движением. М., 1973.
51. Бицилли П. Место Ренессанса в истории культуры. Спб., 1996.
52. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. М., 1999.
53. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. М., 1996.
54. Бычков В. Византийская эстетика. М., 1977.
55. Вагнер Г., Владышевская Т. Искусство Древней Руси. М., 1991.
56. Горфункель А. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М., 1977.
57. Гумилев Л. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.
58. Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1988.
59. Гуревич А. Проблемы средневековой культуры глазами современников. М., 1989.
60. Даркевич В. Народная культура средневековья. М., 1978.
61. Дюби Ж. Европа в средние века. Смоленск, 1994.
62. Каждан А. Византийская культура X-XII вв. СПб., 1997.
63. Карсавин Л.. Основы средневековой религиозности в XII-XIII веках. Пб., 1997.
64. Культура эпохи Возрождения. М., 1986.
65. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.
66. Лихачев Д. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970.
67. Лихачев Д., Панченко А. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
68. Лихачева В. Искусство Византии IV-XV вв. Л., 1981.
69. Лосев А. Эстетика Возрождения. М., 1982.
70. Любимов Л. Искусство Древней Руси. М., 1974.
71. Очерки русской культуры XIII-XV вв. Ч. 1-2. М., 1969-1970.

72. Очерки русской культуры XVI в. Ч. 1-2. М., 1977.
73. Очерки русской культуры XVII в. Ч. 1-3. М., 1979.
74. Петров М. Проблема Возрождения в советской науке: Спорные вопросы региональных ренессансов. Л., 1989.
75. Ренессанс: Образ и место Возрождения в истории культуры. М., 1987.
76. Типология и периодизация культуры Возрождения. М., 1978.
77. Тяжелов В., Сопоциньский О. Искусство средних веков. М., 1985.
78. Фергюсон Д. Христианский символизм. М., 1998.
79. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988.
80. Художественный язык средневековья. М., 1982.
81. Честертон Г.К. Вечный человек. М., 1991; СПб., 2000.
82. Черный В. Искусство средневековой Руси. М., 1997.
83. Языкова И. Богословие иконы. М., 1995.
84. Библер В. Кант – Галилей Кант (Разум нового времени в парадоксах самообоснования). М., 1991.
85. Величие здравого смысла: Человек эпохи Просвещения. М., 1992.
86. Западноевропейская художественная культура XVIII в. М., 1987.
87. Западноевропейское искусство XVII века. Л., 1981.
88. Западноевропейское искусство XVIII века. Л., 1987.
89. Из истории классического искусства Запада. М., 1980.
90. Из истории русской культуры. Том III (XVII – начало XVIII века). М., 1996.
91. Каменский З. Философские идеи русского Просвещения. М., 1971.
92. Кирсанов В. Научная революция XVII века. М., 1987.
93. Коваленская Н. Русский классицизм. М., 1964.
94. Краснобаев Б. Русская культура второй половины XVII- начала XIX в. М., 1983.
95. Кулакова Л. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII в. Л., 1968.
96. Культура и искусство петровского времени. Л., 1977.

97. Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
98. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Спб., 1994.
99. Малая история искусств. Западноевропейское искусство XVII века. М., 1974.
100. Обломиевский Д. Французский классицизм. М., 1968.
101. Очерки русской культуры XVIII в. Ч.1-4. М., 1985-1990.
102. Панченко А. Русская культура в канун петровских преобразований. Л., 1984.
103. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII вв. М., 1966.
104. Ротенберг Е. Западноевропейское искусство XVII в. М., 1971.
105. Тихомиров М. Русская культура X-XVIII вв. М., 1968.
106. Художественная культура XVIII в. М., 1974.
107. Черная Л. Русская культура переходного периода от Средневековья к Новому времени. М., 1999.

108. Акиндинова Т., Бердюгина Л. Новые грани старых иллюзий: Проблема мировоззрения и культуры в буржуазной эстетике и художественной мысли XIX-XX вв. Л., 1984.
109. Бердяев Н. Судьба России. М., 1991.
110. Берковский Н. романтизм в Германии. М., 1974.
111. Божович В. Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX-начало XX века. М., 1987.
112. Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX в. М., 1982.
113. Декабристы и русская культура. М., 1976.
114. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Страны Западной Европы XIX в. Вып. 3. М., 1993.
115. Егоров Б. Борьба эстетических идей в России середины XIX в. Л., 1982.
116. Импрессионизм. Письма художников... Документы. Л., 1969.

117. Импрессионисты, их современники и соратники. Живопись Графика. Литература. Музыка. М.,1976.
118. Кантор В. Русская эстетика второй половины XIX столетия и общественная борьба. М.,1978.
119. Классическое искусство за рубежом. М.,1966.
120. Культура и искусство России XIX в. Л.,1985.
121. Литературно-эстетические концепции в России конца XIX – начала XX в. М., 1975.
122. Манн Ю. Динамика русского романтизма. М.,1995.
123. Очерки истории русской культуры второй половины XIX в. М.,1976.
124. Пospelов Г. Русское искусство XIX века. Очерки. М., 1997.
125. Русская художественная культура второй половины XIX в. Кн. 1-2. М.,1988,1991.
126. Русская художественная культура второй половины XIX в.: Диалог с эпохой. М.,1996.
127. Сарабьянов Д. История русского искусства второй половины XIX в. М.,1989.
128. Стернин Г. Художественная жизнь России середины XIX в. М.,1991.
129. Типология русского реализма второй половины XIX в. М.,1979.
130. Турчин Б. Эпоха романтизма. М.,1978.
131. Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. М.,1970.
132. Художественная культура капиталистической формации. М.,1986.
133. Чегодаев А. Импрессионисты. М.,1979.
134. Чегодаев А. Наследники мятежной воли. М.,1989.
135. Яворская Н. Западноевропейское искусство XIX в. М.,1963.
136. Андреев Л. Сюрреализм. М.,1972.
137. Афасижев М. Западные концепции художественного творчества. М.,1990.
138. Бердяев Н. Кризис искусства. М.,1990.
139. Борев В., Коваленко А. Культура и массовая коммуникация. М.,1986.

140. Борьба тенденций в современном западном искусстве. М.,1986.
141. Булгаков С. Труп красоты //Булгаков С. Избранные статьи. Т.2. М.,1993.
142. Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М.,1996.
143. Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М.,1997.
144. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
145. Гройс Б. Утопия от отмен. М.,1993.
146. Давыдов Ю., Роднянская И. Социология контркультуры: Критический анализ. М.,1980.
147. Демин И. Художественная жизнь России 1970-1980-х гг. М.,1992.
148. Долгов К. От Киркегора до Камю. Философия. Эстетика. Культура. М.,1990.
149. Западноевропейская эстетика XX века. М..1991.
150. Зыбайлов Л., Шапинский В. Постмодернизм. М.,1993.
151. Ивбулис В. Модернизм и постмодернизм: идейно-эстетические поиски на Западе. М..1990.
152. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М.,1998.
153. Иноземцев В. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.,2000.
154. Искусствознание Запада об искусстве XX в. М..1988.
155. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.,1992.
156. Кнабе Г. Феномен рока и контркультура // Вопросы философии. 1990, № 5.
157. Кондаков И. Культура России. М.,2000.
158. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. М.,1980.
159. Куликова И. Сюрреализм в искусстве. М.,1970.
160. Куликова И. Философия и искусство модернизма. М..1980.
161. Культура русского модернизма. М., 1993.
162. Кукаркин А. Буржуазная массовая культура. М..1985.

163. Липовецкий М. Русский постмодернизм. Екатеринбург, 1997.
164. «Массовая культура»: иллюзии и действительность. М., 1975.
165. Массовые виды и формы искусства. М., 1985.
166. Мигунов А. Эстетика и искусство второй половины XX в. М., 1991.
167. Модернизм: анализ и критика основных направлений. М., 1980.
168. Након А. Русский авангард. М., 1991.
169. Науман М. Общество, литература, чтение: восприятие литературы в теоретическом аспекте. М., 1978.
170. Недошивин Г. Теоретические проблемы искусства XX в. М., 1971.
171. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология. М., 1999.
172. Нэбит Дж., Эбурдин П. Мегатенденции 2000. М., 1994.
173. Полевой М. Искусство XX века. М., 1991.
174. Разлогов К. Коммерция и творчество: враги или союзники. М., 1992.
175. Русское и советское искусство в оценке зарубежного искусствознания. М., 1980.
176. Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.
177. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX-начала XX века. М., 1993.
178. Семенова Т. Экспрессионизм и современное искусство авангарда. М., 1983.
179. Сидорина Е. Сквозь весь двадцатый век: Художественно-проектные концепции русского авангарда. М., 1994.
180. Социология контркультуры. М., 1980.
181. Стернин Г. Художественная жизнь России 1900-1910 годов. М., 1988.
182. Стернин Г. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М., 1970.
183. Тоффлер О. Третья волна. М., 1995.
184. Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. Кн.1. М., 1996.
185. Чередниченко Т. Типология советской массовой культуры. Между «Брежневым» и «Пугачевой». М., 1995.

186. Шапинская Е., Шапинский В. Массовая культура в зеркале концепций. М.,1992.

187. Эпштейн М. Постмодернизм в России. Литература и теория. М.,2000.

188. Эткинд А. Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века. М.,1996.

III. Специальная теория и история отдельных видов искусства

1. Арган Дж. История итальянского искусства. М.,2000.

2. Алпатов М. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М.,1976.

3. Всеобщая история искусства: В 6 т. М.,1956-1966.

4. Григорьева Т. Японская художественная традиция. М.,1979.

5. Даниэль С. Картина классической эпохи. Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII в. М.,1986.

6. Дмитров Д. О современном изобразительном искусстве. М.,1987.

7. Завадская Е. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М.,1975.

8. Искусство Индии. Альбом / Сост. С. Тюлеяев. М.,1958.

9. Калитина Н. Эпоха реализма во французской живописи XIX в. Л.,1972.

10. Кантор А. Изобразительное искусство XX века. М.,1988.

11. Прокофьев В. Постимпрессионизм. М.,1973.

12. Ревальд Дж. История импрессионизма. Л.-М.,1959.

13. Ревальд Дж. Постимпрессионизм. М.,1978.

14. Роуленд Б. Искусство Запада и Востока. М., 1958.

15. Роули Дж. Принципы китайской живописи. М.,1989.

16. Саркисов Н., Башко И. Рок-музыка: сущность, история, проблемы. М.,1989.

17. Современное изобразительное искусство Запада. М.,1986.

18. Эфрос А. Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи. М.,1979.

19. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. – М., 1984.

20. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М., 1983.
21. Бертран Ж. Архитектура Ренессанса. От Брунеллески до Палладио. – М., 2001.
22. Всеобщая история архитектуры. / Под ред. Баранова Н. В. В 12-ти тт. – М., 1963-1975.
23. Гропиус В. Границы архитектуры. М., 1971.
24. Грубе Г.-Р. Путеводитель по архитектурным формам. – М., 2000.
25. Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры. – М., 1979.
26. Дженкс Ч.А. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
27. Зитте К. Художественные основы градостроительства. – М., 1993.
28. Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. – М., 1986
29. Лихачев Д.С. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. – Л., 1982.
30. Лясковский О.А. Французская готика XII - XIV вв. – М., 1973.
31. Мастера архитектуры об архитектуре. В 3-х тт. – М., 1972.
32. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. – М., 2000.
33. Павлов Н.Л. Алтарь. Ступа. Храм. Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. – М., 2001.
34. Паперный В.З. Культура Два. – М., 1996.
35. Партина А.С. Архитектурные термины. – М., 1994.
36. Райс Д.Т. Искусство Византии. – М., 2002-10-08
37. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. – Л, 1984.
38. Тиц А.А., Воробьев Е.В. Пластический язык архитектуры. – М., 1986.
39. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Т. 1. – М., 2002.
40. Цирес А. Искусство архитектуры. М., 1946
41. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1990.
42. Аристотель. Об искусстве поэзии. М., 1957.
43. Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1996.

- 44.Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М.,1979.
- 45.Белинский В. Эстетика и критика. В 2т. М.,1959.
- 46.Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. М.,1994.
- 47.Бицилли П. Избранные труды по филологии. М.,1996.
- 48.Буало Н. Поэтическое искусство. М.,1957.
- 49.Веселовский А. Собрание сочинений. Спб., 1913.
- 50.Гинзбург Л. В поисках реальности. Л.,1987.
- 51.Краткая литературная энциклопедия. В 6 т.
- 52.Лессинг Н.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М.,1957.
- 53.Набоков В. Лекции по русской литературе. М.,1996.
- 54.Потебня А. Слово и миф. М.,1989.
- 55.Проблемы теории литературы и эстетики в странах Востока. М.,1964.
- 56.Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. М.,2000.
- 57.Русская словесность: От теории словесности к структуре текста. Антология. М.,1997.
- 58.Сартр Ж.-П. Что такое литература? М.,2000.
- 59.Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. М.,1962.
- 60.Хализев В. Теория литературы. М.,2001.
- 61.Чернов И. Хрестоматия по теоретическому литературоведению. Тарту,1976.
- 62.Эйхенбаум Б. О литературе. М.,1987.
- 63.Эрлих В. Русский формализм: история и теория. Спб.,1996.
- 64.Якобсон Р. Работы по поэтике. М.,1987.
- 65.Асафьев Б. Русская музыка (XIX и начало XX века). Л.,1971.
- 66.Бонфельд М. Введение в музыковедение. М.,2001.
- 67.Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. В 3 ч. М.,1972-1978.
- 68.Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века. Кн.1 – Л.,1971. Кн.2 – Л.,1973.

69. Гозенпуд А. Русский оперный театр и Шаляпин. Л., 1973
70. Гозенпуд А. Русский оперный театр между двух революций. Л., 1975.
71. Друскин М. О западноевропейской музыке XX в. М., 1973.
72. История русской музыки. В 10 т.
73. Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 г. В 2 т. М., 1982.
74. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII- первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983.
75. Музыкальная эстетика Германии XIX века. В 2 т. М., 1981-1982.
76. Музыкальная эстетика западной Европы XVII-XVIII вв. М., 1971.
77. Музыкальная эстетика России XI-XVIII вв. М., 1973.
78. Музыкальная эстетика Франции XIX в. М., 1974.
79. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. М., 1979.
80. Орлова Е. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX вв. М., 1982.
81. Очерки музыки XX в. В 5 т.
82. Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. В 8 вып. М., 1986 и далее.
83. Соколов А. Музыка вокруг нас. М., 1996.
84. Чекановска А. Музыкальная этнография: Методология и методика. М., 1983.
85. Штейнпресс Б. Музыка XIX в.: классицизма и романтизм. М., 1968.
86. Штейнпресс Б. Популярный очерк истории музыки до XIX в. М., 1963.
87. Энтелис Л. Силуэты композиторов XX века. Л., 1971.
88. Яроцинский С. Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978.

89. История западноевропейского театра. – В 8 тт. – М., 1956 – 1988.
90. История русского драматического театра. В 7 тт.- М., 1977 – 1987.
91. История советского театроведения. Очерки. 1917-1941.- М., 1981.
92. Очерки истории русской театральной критики. Вторая половина XIX века. Л., 1976.

93. Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII – первая половина XIX века. - Л., 1981.
94. Рудницкий К. Русское режиссерское искусство 1908-1917. – М., 1990.
95. Театр: о зрелищах, развлечениях и театре. М., 1998.
96. Театральная энциклопедия. - В 5 тт. – М., 1961-1967.
97. У истоков режиссуры: Очерки из истории русской режиссуры конца XIX-начала XX в. Л., 1976.

98. Актуальные проблемы теории киножанров. М., 1982.
99. Асенин С. Мир мультфильма. М., 1986.
100. Базен А. Что такое кино. М., 1977.
101. Бергман о Бергмане. М., 1984.
102. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966.
103. Власов М. Виды и жанры киноискусства. М., 1976.
104. Волкова Л. Монтаж как выразительное средство художественного фильма. М., 1976.
105. Воскресенская И. Звуковое решение фильма. М., 1984.
106. Гинзбург С. Очерки теории кино. М., 1993.
107. Дробашенко С. Феномен достоверности: очерки теории документального фильма. М., 1972.
108. Ждан В. Специфика кинообраза. М., 1965.
109. Киноискусство: Справочник. – М., 1985.
110. Козинцев Г. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1982.
111. Кулешов Л. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1987.
112. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. М., 1973.
113. Мир и фильмы Андрея Тарковского. М., 1991.
114. Нечай О. Основы киноискусства. М., 1989.
115. Пудовкин В. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1997.
116. Ромм М. Избранные сочинения: В 3 т. М., 1982.
117. Садуль Ж. Всеобщая история кино. В 6 т. М., 1958.

118. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М..1977.
119. Федерико Феллини. Делать фильм. М., 1984.
120. Фрейлих С. Теория кино. М.,1992.
121. Эйзенштейн С. Собрание сочинений: В 6 т. М.,1964.