

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)
Кафедра всеобщей истории

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ
ДПП.ДС.03 Особенности развития культуры и общества Запада

для образовательной программы 050401.65 История

Аннотация

Целевая аудитория — студенты очной формы обучения.

Комплекс составлен в соответствии с ГОС ВПО

№ п/п	Наименование	Печат. или электр. вид / Наличие
1	Аннотация	Печат. и электрон. Кафедра
2	Рабочая программа, определяющая: Цели и задачи изучения дисциплины, Требования к уровню освоения программы (проектируемые результаты, а также конкретные знания, умения и навыки, которыми должен овладеть выпускник), Общая трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (перечень видов работ в ходе освоения дисциплины с указанием часов на каждый вид деятельности), Содержание учебной дисциплины (разделы учебной дисциплины, виды учебной работы и часы, отводимые на них), содержание разделов дисциплины), Учебно-методическое обеспечение дисциплины (списки основной и дополнительной литературы, исторические источники; средства обеспечения освоения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины), Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (методические рекомендации преподавателю, методические рекомендации для студентов с указанием формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации с перечнем вопросов к экзамену, тематикой рефератов, докладов.	Печат. и электрон. Кафедра, Папка № 12-5-10/1
3	Контрольно-измерительные материалы для проведения текущих и промежуточных, итоговой аттестаций и оценки уровня знаний: вопросы к экзамену, билеты к экзамену, тестовые задания.	Печат. и электрон. Кафедра, Папка № 12-5-10/3
4	Раздаточный материал к курсу	Печат. Библиотека, кафедра
5	Учебно-методические пособия: Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное пособие для вузов/В. М. Пивоев. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.:КНОРУС, 2011. 526 с. Культурология. История мировой культуры / Под ред. Н.О.	Печат. Библиотека, кафедра

Воскресенской. М.: ЮНИТИ, 2008. 743 с. Грошева Г.В., Соболевский А.В., Шевченко Ю.Н. Особенности развития культуры и общества Запада // Сборник учебных программ дисциплин кафедры всеобщей истории/ Коллектив авторов. Под ред. Т.И. Зайцевой. Ч. 2. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. С. 112-128.	
--	--

Авторы-составители комплекса: ст. преподаватель кафедры всеобщей истории А.В. Соболевский и к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Г.В. Грошева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор (декан факультета)

« ____ » _____ 2011_ года

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ДПП.ДС.03

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБЩЕСТВА ЗАПАДА

1. Цели и задачи дисциплины.

Общей целью курса «Особенности развития культуры и общества Запада» является выработка у студентов представления о понятии культуры и о ее вариативности в рамках западной цивилизации.

Целью раздела «Развитие культуры в странах Запада в эпоху модернизма» является углубление и расширение знаний, полученных студентами при изучении материала, предусмотренного стандартной учебной программой. В разделе ставятся задачи показать интенсивное развитие науки и техники, обусловленное динамичным развитием промышленного капитализма; новые формы организации науки, достижения наиболее выдающихся ученых стран Европы и Северной Америки, появление Нобелевской премии. Важно показать причины быстрого развития системы образования в эпоху индустриализации, ее специфическую структуру, соответствующую социальному составу общества. Необходимо выяснить причины отхода от методологических позиций романтизма, классицизма и реализма и обращение к модернизму, ставящему задачи новаторских, авангардистских подходов в отборе тем и сюжетов, достойных изображения, в художественном отображении жизни, в поисках необычных форм и сочетаний цветов.

Целью раздела «Основные тенденции развития западной культуры в XX в.» является формирование представления об основных отличительных особенностях западной культуры XX века и об основных тенденциях ее развития. Для этого необходимо выделить основные периоды в истории культуры XX века, охарактеризовать их отличительные особенности, а также дать характеристику важнейших культурных явлений и процессов посредством ознакомления с социально-политической ситуацией изучаемого периода, с существующими в это время наиболее заметными явлениями в области литературы и искусства, с представлением характерных для данного периода стилей повседневной жизни.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины у студентов должно быть выработано целостное представление о культуре Запада, основных закономерностях ее развития, знание ее высших достижений, значения для судеб мировой цивилизации.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		IX	X
Общая трудоемкость дисциплины	230	152	78
Аудиторные занятия	144	96	48
Лекции	72	48	24
Практические занятия (ПЗ)	-	-	-
Семинары (С)	72	48	24
Лабораторные занятия (ЛЗ)	-	-	-
И (или) другие виды аудиторных занятий	-	-	-
Самостоятельная работа	86	56	30
Курсовая работа	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Реферат	-	-	-
И (или) другие виды самостоятельной работы	86	56	30
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)		Экзамен	Экзамен

4. Содержание дисциплины.

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план):

№ п/п	Раздел дисциплины	Лекции	Практические и семинарские занятия	Лабораторные занятия
1	История культуры античности	24	24	-
2	Развитие культуры в странах Запада в эпоху модернизма	24	24	-
3	Основные тенденции развития западной культуры в XX в.	24	24	-
	Итого	72	72	

4.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Развитие культуры в странах Запада в эпоху модернизма.

Тема 1. Основные тенденции развития западноевропейской науки и культуры и возникновение модерна.

1.1. Изменения в социальной структуре западноевропейского общества. Основные тенденции развития культуры. Рационализация и ее кризис на рубеже XIX-XX веков. Кризис позитивистской парадигмы научного познания. Появление новых философских течений (неокантианство и др.). Возникновение психологии, открытие бессознательного. Секуляризация. Ревизия традиционных этических ценностей. Демократизация культуры. Возникновение «массовой культуры».

1.2. Эволюция системы образования, ее место в политике государства. Становление современной институциональной организации науки. Международные научные связи. Наука, государство и общество. Нобелевская премия. Влияние новых научных открытий на повседневную жизнь в странах Запада.

1.3. Понятие модерна, его истоки и основные характеристики.

Тема 2. Импрессионизм.

Рождение французской школы импрессионизма в живописи. Художественные принципы импрессионизма. Крупнейшие мастера жанра (Э. Мане, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писарро и др.): общее и особенное. Влияние импрессионизма на искусство других стран Европы. Распространение импрессионизма в других областях искусства.

Тема 3. Переход от импрессионизма к модерну.

Неоимпрессионизм (Ж. Сера, П. Синьяк). Постимпрессионизм (П. Сезанн, П. Гоген, В. Ван Гог). Развитие их творческих идей и возникновение модернистских школ. Фовизм (А. Матисс и др.). Кубизм (Ж. Брак, П. Пикассо и др.). Кубофутуризм и футуризм (Ф. Маринетти, У. Боччони и др.). Абстракционизм (В. Кандинский, К. Малевич и др.)

Тема 4. Экспрессионизм: альтернативный вариант модерна.

Предшественники экспрессионизма (Энсор и др.). Его художественные принципы. Экспрессионизм в Германии («Мост», «Синий всадник», К. Кольвек и др.). Экспрессионизм в Норвегии (Мунк), Австрии (Кокошка). География экспрессионизма.

Тема 5. Литература модерна.

Творчество символистов. Декаданс. Формирование художественных принципов модерна в литературе. Его крупнейшие представители: Ф. Кафка, Дж. Джойс, М. Пруст.

Тема 6. Модерн в архитектуре и прикладном искусстве.

Появление профессионального дизайна. Модерн как новый интегральный стиль в архитектуре и интерьере. Его идейные и художественные принципы. Модерн и «массовая культура». Специфика национальных школ европейского модерна (Франция, Германия, Австрия, Италия, Испания и др.) Рецепция модерна в России.

Тема 7. Особенности модерна в США.

Национальные особенности американского модерна: живопись, архитектура, музыка.

Раздел 2. Основные тенденции развития западной культуры в XX – начале XXI вв.

Тема 1. Западная культура XX – начала XXI века: специфика и периодизация.

Основные социально-экономические процессы XX века и их воздействие на культуру (индустриализация, урбанизация, демографический взрыв, экологические кризисы). Научно-техническая цивилизация и духовная культура. Тоталитарная культура. Проблемы культуры XX столетия: мозаичность сознания и многообразие ликов культуры, интеграционные процессы и национальная специфика, массовая и элитарная культура. Информационные факторы современного культурного развития. Культура и глобальные проблемы современности.

Тема 2. Между двумя войнами: западная культура 1920–1940-х гг.

Модернизм и авангард: взаимодействие двух культурных канонов. Совмещение традиций «высокого авангарда» и «тоталитарных» культур. Художественное творчество и искусство сюрреализма. Массовая культура: основные черты и формы. «Рокочущие двадцатые». Изменение образа жизни. Идеалы молодости, новизны и функциональности. Новые ценности и новое понимание досуга. Кинематограф. Складывание системы студий в Голливуде. Эксперименты в европейском кино. Музыкальная культура. Джаз в Европе. «Великая депрессия» и развитие западной культуры в 1930-е годы. Идеалы простоты, функциональности, экономии. Кинематограф. «Золотой век» Голливуда. Германия и Италия: культурная мифология тоталитарных режимов. Вторая мировая война и изменение повседневного быта. Новые тенденции в массовой культуре во второй половине 1940-х гг. Популярная музыка и кинематограф. США: зарождение свинга и радикального джаза. «Черный» фильм. Битники. Европа: неореализм в кино.

Тема 3. Развитие западной культуры в 1950–1960-е гг.

Постмодерн: основные идеи и проявления. Постмодернизм как феномен художественной культуры XX в.: неореализм, абстракционизм. Культура повседневности в 1950-е годы. США. «Пригородная мечта». Бытовая техника. Автомобиль. Визуальность культуры. Кино для подростков. Кинотеатры под открытым небом. Развитие телевидения. Европа: американизация культуры и попытки противостоять ей. Подростковые и молодежные субкультуры. Битники, хипстеры, тедды. Свинг. Рок-н-ролл. 1960-е годы. «Контркультура» (студенческое движение в США и во Франции в к. 1960-х). Идеалы естественности, свободы самовыражения, жизни как потока впечатлений. Рок-культура. Фестивали. Субкультуры – хиппи, байкеры.

Тема 4. Культура стран Запада в 1970–1980-е гг.

Развитие художественной литературы: «новый роман», критическое литературоведение, феминистская критика. Искусство: гиперреализм, концептуализм, проблематизация границ художественной практики. 1970-е годы: «Второй золотой век» Голливуда. Шоу-бизнес. Коммерциализация рок-культуры. Диско. Молодежные субкультуры в «черных» кварталах. Рэп. Скин-хэды. 1980-е годы: Отказ от идеалов «контркультуры» 1960-х. Конформизм. Нонконформизм. Поколение X. Глобализация шоу-бизнеса. MTV. Кинематограф. Телевидение: декада сериалов. Распространение видео. Молодежные субкультуры. Брейкеры. Скейт-бордисты.

Тема 5. Западная культура 1990-е–2000-е гг.

Мир в 1990-е–2000-е годы: новые социально-политические реалии, экспансия западных ценностей и культурных стандартов. Политкорректность. Мультикультурализм. Литература постмодернизма и массовая коммуникация. Искусство: концептуализм, художественные акции. Телевидение. Тотальность информации. Новые медиа. Телевизионные войны. Изменения в мире музыки. Влияние латиноамериканской музыкальной культуры. Мода на ретро-стили. Возрождение свинга в США. Молодежные субкультуры. Рейв. Хип-хоп. Коммерциализация молодежных субкультур.

Не предусмотрен

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература.

а) основная литература:

Пивоев В.М. Культурология: введение в историю и теорию культуры: учебное пособие для вузов/В. М. Пивоев. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.:КНОРУС, 2011. 526 с.

Культурология. История мировой культуры / Под ред. Н.О. Воскресенской. М.: ЮНИТИ, 2008. 743 с.

Грошева Г.В., Соболевский А.В., Шевченко Ю.Н. Особенности развития культуры и общества Запада // Сборник учебных программ дисциплин кафедры всеобщей истории/ Коллектив авторов. Под ред. Т.И. Зайцевой. Ч. 2. Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. С. 112-128.

б) дополнительная литература:

К 1 разделу:

Варакина Г. В. Основные этапы истории европейского искусства: учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону, 2006.

Западное искусство XX в.: классическое наследие и современность. М., 1992.

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2002.

Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство XVIII-XX вв. Л., 1990.

Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987.

Ревалд Д. История импрессионизма: Базиль. Дега. Гоген. Кайботт. Кэссет. Мане. Моне.

Моризо. Писсарро. Ренуар. Сезанн. Сислей / Пер.с англ. П. В. Мелковой. М., 1999.

Садохин А. П. Мировая художественная культура. М., 2001.

Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М., 1989.

Фремpton К. Современная архитектура: критический взгляд на историю развития / Пер. с англ. Е. А. Дубченко; под ред. В. Л. Хайта ; ред. О. П. Кольцова. М.,1990.

Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма / Сост. Т. Г. Петровец. М., 2000.

Ко 2 разделу:

Ануфриев С., Пеперштейн П. Девяностые годы. М, 1998.

Бове К.Л., Арэнс У.Ф. Современная реклама. М., 1995.

Джонсон П. Современность. Мир с двадцатых по девяностые годы : в 2 т.. М., 1995.

Иллюстрированная энциклопедия моды. М., 1986.

Из истории французской киномысли. Немое кино: 1911–1933. М., 1988.

Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX века. М., 2000.

Кафтанжиев К. Тексты печатной рекламы. М., 1995.

Кнабе Г.С. Феномен рока и рок-культуры// Вопросы философии. 1990. – № 8.

Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870–1900-е годы. М., 1994.

Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля. М., 1998.

Паперный В. Культура два. М., 1996.

Первый век кино. М., 1996.

Полевой В.М. Искусство XX века. 1901–1945. М., 1991.

Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. СПб., 1997. – Т. 4.

Садуль Ж. Всеобщая история кино. М., 1982.

Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.

Современное зарубежное литературоведение : учебное пособие. М., 1996.

Современное искусство в контекстах: теория, история, география, общество. М.,1995.

Тупицын В. Коммунальный (пост)модернизм. М., 1998.

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

в) исторические источники:

К 1 разделу:

Джойс Дж. Улисс. М., 2007.

Кафка Ф. Замок. М., 2008.

Мировое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. М., 2006.

Пруст М. По направлению к Свану. М., 1992.

К 2 разделу:

Вейдле В. Умирание искусства// Самосознание европейской культуры XX века. М., 2003.

Дебор Ги. Общество спектакля / Ги Дебор. М., 2000.

Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.

Ортега-и-Гасет Х. Дегуманизация искусства // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991.

Хайдеггер М. Время картины мира. Письмо о гуманизме. Вопрос о технике // Время и бытие. М., 1993.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Программа дисциплины «Особенности развития культуры и общества Запада», составленная на кафедре всеобщей истории ТГПУ.

Учебная, учебно-методическая литература, карты, библиотечные фонды.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Оборудованные аудитории, аудио-видеоаппаратура.

8. Методические рекомендации по обеспечению дисциплины.

8.1. Методические рекомендации преподавателю.

Данная дисциплина направлена на теоретико-практическую подготовку студентов-историков. Ее преподавание предполагает проведение ряда лекционных и практических занятий. Лекции проводятся в основном посредством метода устного изложения с элементами проблемного подхода и беседы. В лекционном курсе отводится место как общетеоретическим проблемам историко-культурного развития, так и выяснению специфических особенностей изучаемого феномена – культуры – в его конкретно-историческом измерении.

Семинарские занятия могут иметь разные формы (работа с исследовательской литературой, анализ исторических памятников эпохи, слушание докладов, коллоквиум и др.), выбираемые преподавателем в зависимости от интересов студентов и конкретной темы.

Самостоятельная работа включает в себя элементы реферирования и конспектирования научно-исследовательской литературы, написания рефератов, подготовки текстов докладов, отработку навыков устных публичных выступлений, создание мультимедиа-презентаций.

Содержание предлагаемой программы дисциплины, ее объем и характер обуславливают необходимость оптимизации учебного процесса в плане отбора материала обучения и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы.

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме, путем обсуждения проблем, выводимых на семинарах и письменной, путем выполнения студентами разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим освоением содержания дисциплины. Студенты демонстрируют в ходе проверки умение анализировать значимость и выявлять специфику различных проблем и тем в рамках изучаемой дисциплины (и ее важнейшего компонента – культуры как сферы жизнедеятельности западного общества различных исторических периодов), знание научной и учебно-методической литературы. Текущая проверка знаний и умений студентов также осуществляется через проведение ряда промежуточных тестирований.

Итоговая аттестация по дисциплине предполагает тестирование и устный экзамен, в ходе которых проверяется усвоение теоретического и конкретно-исторического материала, усвоение базовых понятий дисциплины.

8.2. Методические указания для студентов.

8.2.1. Вопросы к экзамену

По 1 разделу:

Основные тенденции в европейской культуре в конце XIX – начале XX вв.
Кризис рационализма в странах Запада на рубеже XIX–XX вв.
Новые философские течения в конце XIX–начале XX вв.
Возникновение психологии. Идеи З. Фрейда и К.–Г. Юнга.
Феномен «массовой культуры» на ранних этапах его истории.
Система образования в странах Запада в конце XIX – начале XX вв.
Становление современной институциональной организации науки.
Новые научные открытия и повседневная жизнь стран Запада.
Понятие модерна: основные характеристики.
Художественные принципы импрессионизма.
Возникновение и развитие импрессионизма. Крупнейшие художники-импрессионисты.
Неоимпрессионизм.
Постимпрессионизм.
Фовизм.
Кубизм.
Футуризм.
Абстракционизм.
Художественные принципы экспрессионизма.
Немецкий экспрессионизм.
Экспрессионизм за пределами Германии.
Символизм.
Модерн в литературе. Творчество Ф. Кафки, Дж. Джойса, М. Пруста.
Модерн в архитектуре и прикладном искусстве.
Национальные школы модерна в архитектуре и прикладном искусстве: их особенности.
Специфика американского модерна.

По 2 разделу:

Тенденции и факторы развития культуры в XX столетии.
Развитие западной культуры в 1920–1940-е гг.: характеристика основных направлений.
Художественное творчество в 1920–1940-е гг.
Музыкальная культура в 1920–1940-е гг.
Развитие кинематографа. США и страны Европы.
Массовая культура в 1920–1940-е гг.: основные черты и формы.
«Великая депрессия» и развитие западной культуры в 1930-е годы.
Германия и Италия: культурная мифология тоталитарных режимов.
Особенности развития западной культуры в 1950–1960-е гг.
Постмодерн: основные идеи и проявления.
Культура повседневности в 1950-е годы.
Кино и кинотеатры в 1950–1960-е гг. Развитие телевидения.
Американский фактор в развитии европейской культуры в 1950–1960-е гг.
Подростковые и молодежные субкультуры в 1950–1960-е гг.
Музыкальная культура 1960-х гг. Свинг. Рок-н-ролл. Рок.
«Контркультура» (студенческое движение в США и во Франции в конце 1960-х).
Особенности развития культуры стран Запада в 1970–1980-е гг.
Развитие художественной литературы в 1970–1980-е гг.
Искусство в 1970–1980-е гг. Проблематизация границ художественной практики.

Кино и шоу-бизнес в 1970–1980-е гг.

1980-е годы: отказ от идеалов «контркультуры» 1960-х. Конформизм. Нонконформизм.

Молодежные субкультуры в 1970–1980-е гг.

Западная культура в 1990-е–2000-е гг.: основные характеристики и тенденции развития.

Литература постмодернизма и массовая коммуникация.

Искусство на рубеже XX–XXI вв.: концептуализм, художественные акции.

Телевидение в 1990-е – начале 2000-х гг. Новые медиа. Телевизионные войны.

Изменения в мире музыки в 1990-е–2000-е гг.

Молодежные субкультуры на рубеже XX–XXI вв. Коммерциализация молодежных субкультур.

8.2.2. Тематика рефератов (докладов)

По 1 разделу:

Роль Нобелевской премии в институционализации и популяризации науки в начале XX века.

Эволюция системы образования в последней трети XIX – начале XX вв.

Модерн конца XIX – начала XX вв. как культурная программа.

Национальные школы архитектуры эпохи модерна.

Новые религиозные и мистические течения в эпоху модерна.

Интуитивизм А. Бергсона.

В Дильтей и его учение о понимании.

По 2 разделу:

Постмодернизм: понятие, предпосылки и условия формирования..

Искусство поп-арта и его виднейшие представители.

Искусство оп-арта и его виднейшие представители.

Искусство эл-арта и его виднейшие представители.

Концептуализм и его виднейшие представители.

Хэппенинг как постмодернистское направление искусства.

Искусство фотографии в эпоху постмодернизма.

Знаменитые западные художники-постмодернисты (на выбор).

Деконструктивизм в архитектуре XX в.

Хайтек как современное направление в архитектуре и дизайне.

Инвайронмент как явление постмодерна.

Био-тек как направление в современной архитектуре.

Знаменитые западные архитекторы и дизайнеры эпохи постмодернизма (на выбор).

Литературное творчество эпохи постмодернизма: основные характеристики.

Западные писатели-постмодернисты: биография и творчество (на выбор).

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 050401.65 История.