

Серебрякова М. А.

**Культурология
учебно-методическое
пособие**

Саратов 2019

УДК
ББК

Серебрякова М. А.

Культурология: учебно-методическое пособие. Саратов, 2019, - 59 с.

Учебно-методическое пособие содержит материалы к учебным курсам по культурологии, которые помогут студентам в освоении проблем культурологии, истории и теории культуры, прикладной культурологии, современных подходов к изучению культурологических проблем. В учебно-методическом пособии содержатся развернутые программы некоторых актуальных для современных исследований культуры тем, таких как «Массовая культура», «Визуальная культура», «Экранная культура»; вопросы для самостоятельной работы, тестовые задания, список основной и дополнительной литературы, темы рефератов, вопросы к зачету, что способствует успешному усвоению учебного курса «Культурология». Тесты для самостоятельной работы по культурологии помогут студентам в совершенствовании теоретических знаний и навыков по освоению культурного наследия прошлого и настоящего, а также современных проблем культуры.

Работа представлена в авторской редакции.

©Серебрякова М. А., 2019.

Введение

Отличительной чертой учебно-методического пособия является его учебная и методическая направленность. Учебно-методическое пособие по культурологии включает структуру и содержание таких подразделов культурологии как история культурологии, истории и теории мировой культуры, прикладные культурологические исследования, исследования массовой культуры, визуальной и экранной культур, темы рефератов и самостоятельных работ, тестовые задания, вопросы к зачету, основную и дополнительную литературу.

Задания для самостоятельной работы позволят организовать освоение обширнейшего материала по проблемам культурологии как в процессе учебных занятий, так и во внеучебное время. Для этого целесообразно провести предварительную подготовку студентов, включающую обсуждение и уточнение целей, плана практических работ, а если это групповое задание, то предполагается выдвижение и инструктаж старшего группы, обеспечение всех участников необходимым учебным материалом.

Представленный в учебно-методическом пособии материал позволяет использовать различные организационные формы работы.

Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, использование Интернет-ресурсов, вопросы для самостоятельной работы ориентируют студентов в освоении учебного материала, помогут повысить научный и профессиональный уровень знаний, а также успешно подготовиться ко всем формам текущего и выпускного контроля.

Предлагаемое учебно-методическое пособие предполагает обязательное посещение лекций, самостоятельную подготовку и активное участие в семинарских занятиях, выполнение тестовых заданий, что обеспечит успешную сдачу зачета.

Раздел 1. Культурология

Цель освоения дисциплины «Культурология», которая изучается студентами по направлению подготовки бакалавриата 42.03.02 «Журналистика», 39.03.02 «Социальная работа» состоит в рассмотрении многообразия и особенностей культуры и современных исследовательских подходов и практик в ее изучении, а также границ и возможностей их применения.

Изучение дисциплины способствует формированию знания об общих закономерностях становления и развития культуры и культурно-исторического процесса, пробуждению познавательного интереса к изучению истории закономерностей становления и развития мировой и отечественной культуры. В результате изучения дисциплины студент освоит не только содержание теории и истории мировой культуры, методы изучения культурных форм, процессов и практик, историческую типологию культур, основы изучения памятников истории и культуры, но и овладеет знаниями культурных явлений в современном историко-культурном контексте.

Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания.

Введение в предмет. Мировая культура как предмет изучения в вузе. Междисциплинарные связи дисциплины в изучении культуры как целостного явления. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология. Культурология и история культуры. Культурология как интегративное знание. История культурологии. Основные задачи и направления культурологических исследований.

Исторические формы культуры и методы их изучения. Понятие «прогресса» в социокультурном измерении.

Тема 2. Основные понятия культурологии.

Принципы изучения культурно-исторических типов. Закон всеобщего диалога культур, как всеобщий и универсальный закон бытия культуры.

Культура, цивилизация, морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация.

Тема 3. Культура и природа. Культура и общество.

Культура – натура: противостояние, взаимодействие, соотношение. Отношение к природе в различные исторические эпохи. Человек в природе – природа вокруг человека. Природа и общество – импульс, среда и продукт культуры. Социальное и природное в человеке – культурные

маркеры. Культура как надприродное явление, механизм регуляции социальных отношений и поведения.

Тема 4. Культура и личность.

Человек – индивид – личность. Культура – мир человека. Процессы инкультурации и социализации. Личность как «продукт» культуры, личность как «потребитель» культуры, личность как «производитель» культуры. Взаимозависимость человека и культуры. Личность как транслятор культуры, передающий информацию об образцах культуры.

Тема 5. Типология культур.

Основания типологии культуры. Формационная типология. «Идеальные типы» М.Вебера. Основания для типологии культур в этнографии. Этническая и национальная культуры, изучение соотношения особенностей этнической и национальной культур и характерных для них моделей социализации.

Локальные культуры (Н.Данилевский, О.Шпенглер, К.Ясперс). Мужское и женское начало в культуре (И.Баховен, Л.Фробениус).

Типология по методам познания и характеру мировосприятия (П.Сорокин, Ф.Нортроп).

Элитарная и массовая культуры, проблемы взаимодействия. Восточные и западные типы культур. Специфические и «серединные» культуры.

Тема 6. Культура и глобальные проблемы современности.

Глобальные проблемы и причины их возникновения. Отчуждение современного человека от себя подобных и от окружающей его среды. Массовая культура как симптом отчуждения в области духа. Кризис личности, потерявшей себя в современной социальной действительности. Бегство от ответственности перед обществом и природой.

Римский клуб - направления его исследований. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе: положительный характер и негативные характеристики. Новые концепции культурной модернизации. Место и роль России в мировой культуре.

Тема 7. Теоретическая и прикладная культурология.

Теоретический фундамент культурологии. Теоретические аспекты культурологического знания. Парадигмы культурологии. Культурные объекты. Культурологические подходы. Школы культурологи: натуралистическая, социологическая, символическая. Систематизирующее значение культурологии. Культурология в России.

Практическая культурология: экспертиза, социализация, роль в конфликтологических исследованиях, межконфессиональных и кросскультурных исследованиях.

Тема 8. Методы культурологических исследований.

Методы: диахронический, синхронический, сравнительно-исторический, структурно – функциональный, семиотический, моделирования, биографический, эмпирический, полевые антропологические методы, математического моделирования, метод реконструкции культурных полей; метод моделирования культурных объектов; социокультурный историко–генетический, мозаичных реконструкций, социокультурных наблюдений, социопсихологических и социокультурных инверсий.

Тема 9. Культура России.

Исторические особенности российской культуры. Традиционные установки русской культуры, ее культурные ценности и нормы. Христианство и формирование ценностно-смыслового пространства древнерусской культуры. Византийское влияние и развитие национального самосознания. Картина мира человека средневековой культуры. Храм и икона как образ мира.

Основные черты и особенности российского Просвещения. Разрыв между этнической и национальной культурой.

Культурные коды России. Проблемы межкультурных коммуникаций в России.

Культура русской эмиграции. Отечественная культура в условиях тоталитаризма (30-50 гг. XX в.). Культура советского общества: логика политической трансформации. «Моностилическая» модель советской культуры – как модель «разрешенной культуры». Культура России в постсоветский период.

Место и роль России в мировой культуре.

Тема 10. Проблемы изучения первобытной культуры.

Исторические типы культуры как сменяющие друг друга эпохи в развитии общества. Представление о первобытной культуре посредством анализа составных частей человеческой культуры (знаний, верований, искусства, техники, нравственности законов, обычаев и т. д.) на основании данных истории, археологии, этнографии, языка и других культурных артефактов. Загадка рождения искусства. Появление различных видов изобразительного искусства. Развитие фольклора. Истоки религии. Первобытная религия и ее формы. Магия и магические действия. Зачатки научных знаний.

Этапы развития первобытной культуры.

Тема 11. Культура ранних цивилизаций: Месопотамия, Египет, Иран.

Культура Месопотамии: типологические черты. Монументальное искусство Двуречья. Месопотамский храм-дворец. Письменность и литература Вавилона. «Эпос о Гильгамеше». Развитие науки. Города Ново-

Вавилонского царства. Роль жречества в культуре. Памятники культуры города Вавилона.

Периодизация развития культуры Древнего Египта. Специфика развития художественной культуры Древнего Египта. Связь с религиозным культом. Додинастический период (3300 – 3000 гг. до н.э.) и Раннее царство – время всех видов египетского письма, складывание системы счета, появление первых свитков папируса, первые попытки мумификации, оформление канона египетского искусства, возведение монументальных сооружений, первые статуи.

Культура Древнего Ирана. Зороастризм, его особенности. «Авеста». Памятники эпохи Ахеменидов. Древнеперсидская клинопись.

Тема 12. Культура античности.

Образ античности в современных историко-культурных исследованиях. Основные этапы. «Греческое чудо» как культурологическая проблема. Культура Греции классического периода. Ордера архитектуры, скульптура, организация театра, музыкальная эстетика. Рождение философии. Античный космос как образ универсума. Учение о гармонии человека и мира. Миметическая природа искусства, вопросы художественного воспитания. Эллинистическое искусство (поэзия, театр, скульптура, живопись), его отличие от классического.

Художественная культура Рима: архитектура, скульптурный портрет, поэзия, проза, театр как культурный феномен. Античное театральное наследие в современной культуре. Античные традиции в истории культуры.

Тема 13. Культура Средневековой Европы.

Многогранность и противоречивость средневековой культуры. Исторические источники и историческое исследование. Основные особенности цивилизации средневекового Запада. «Картина мира» средневекового человека. Категории средневековой культуры. Пространственно-временные представления. Средневековый «хронотоп». Художественная культура средневековой Европы: искусство варварских племен и первых государств на территории Италии Франции, Испании, Германии, романский и готический стили в архитектуре, скульптуре; музыка и театр; литература и мир воображаемого. Игровой элемент средневековой культуры. Богословие в культуре средневековья. Искусство в системе средневековой культуры. Эстетическое мировосприятие средневековья.

Тема 14. Культура эпохи Возрождения.

Гуманизм как принцип мироотношения эпохи Возрождения. Гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. Автобиография как письмо в будущее Франческо Петрарки, философия любви и красоты в неоплатонизме Марсилио Фичино, гуманистическая концепция человеческой личности Пико делла Мирандолы, полифонический спор о наслаждении Лоренцо Валлы,

руководство в ремесле политики Никколо Макиавелли. Жизнь как игра воображаемого. Парадоксы культуры Ренессанса. Выделение мира искусств в особую сферу Представления о решающей роли искусства как средства совершенствования человеческой природы и становления индивидуальности. Новые формы бытия искусства. «История Искусств» как форма саморефлексии художественной культуры. Иерархия искусств и ее культурно-мировоззренческие основания. Художник Возрождения: мастер и философ. Антропоцентризм Возрождения и его дальнейшая судьба. Гуманизм и Реформация.

Тема 15. Культура Нового времени.

Типологические особенности культуры Нового времени. Теоретические сложности анализа культуры XVII-XVIII вв.: многообразие тенденций культурного процесса, оформление национального своеобразия большинства европейских культур. Связи искусства XVIII в. с традициями Возрождения. Распад возроденческого антропокосмологизма, становление антропоцентрической модели культуры.

Культурное доминирование светского начала; рационализм как основа мировоззрения; отсутствие монолитности культурного процесса и формирование многообразия национальных культур; осознание научной и художественной деятельности как особых форм духовной культуры; деление культуры на элитарную и народную. Выделение художественной деятельности как самостоятельной. Понятие изящных искусств.

Особенности художественной культуры XIX в. Стили и направления в искусстве XIX в.

Тема 16. Мировая культура в XX в.

Синтез искусств в художественной культуре XX века. Стилевой поиск в художественной культуре XX в. Искусство модернизма: основные особенности, школы и направления, новый взгляд на мир и человека.

Модернизм. Кубизм и конструктивизм. Коллизия гармонии и дисгармонии мира в творчестве П. Пикассо. Абстракционизм: попытка создания К. Малевичем универсального образа мира посредством линии, цвета и плоскости. Беспредметные пластические композиции В. Кандинского как поиск высшей формы «духовности» в искусстве. Сюрреализм (С. Дали, Р. Магритт, П. Клее): смятенная личность в хаосе иррационального, непознаваемого мира. Поп-арт: художественно-образное воплощение деидеологизированной личности общества «массового потребления».

Новые формы художественных практик в XX в. Мир и человек в современном искусстве кино и театра.

Вопросы к зачету

1. Предмет культурологии.
2. Понятие культуры.

3. Философия культуры в структуре культурологического знания.
4. Культурологические концепции культурной антропологии.
5. Иррационалистическая традиция исследований культуры. Ф.Ницше.
6. Культурологическая концепция М.Вебера.
7. О.Шпенглер о культуре.
8. Психологическое направление в исследованиях культуры.
9. Культурологическая концепция Г.Маркузе.
- 10.Символическая культурфилософия Э.Кассирера.
- 11.Французская культурологическая школа.
- 12.Проблема типологии культур (по выбору: учебник или лекция).
- 13.Социология культуры.
- 14.Структуралистское направление в культурологии.
- 15.Проблема культуры в свете деконструкции.
- 16.История культуры: традиционная культура.
- 17.Проблемы массовой культуры.
- 18.Проблемы российской массовой культуры.
- 19.История русской культуры: культура древней Руси.
- 20.История русской культуры: Московское царство.
- 21.Русская культура Нового времени.
- 22.Культура России XIX века.
- 23.Культура Серебряного века.
- 24.Православие в истории отечественной культуры. Формирование аскетического типа культуры.
- 25.Кризис аскетического типа культуры.
- 26.Интеллигенция и культура России. Интеллигенция и народ.
- 27.Интеллигенция и культура России. Интеллигенция и власть.
- 28.Русская интеллигенция на рубеже XX и XXI веков.
- 29.Подходы к изучению культуры.
- 30.Информационно-семиотический подход к культуре.
- 31.Динамика культуры.
- 32.Проблемы генезиса культуры.
- 33.Культура и культуры. Проблема многообразия культур.
- 34.Типология культуры. Критерии типологии.
- 35.Историческая типология культуры.
- 36.Функции культуры.
37. Двухмерная и трехмерная модели культуры
- 38.Особенности технологической культуры.
- 39.Особенности духовной культуры
- 40.Особенности мифа как формы духовной культуры
- 41.Особенности искусства как формы духовной культуры
- 42.Социальная культура, ее особенности.
- 43.Нравственная культура. Проблемы морали
- 44.Политическая культура. Особенности российской политической культуры.

Темы рефератов и контрольных работ

1. Анализ определений культуры
2. Функции культуры: классификация
3. Методы исследования культуры
4. Культура как социальный феномен
5. Ценности в культуре
6. Человек – источник культурного бытия
7. Особенности культурной идентификации
8. Механизмы приобщения к культуре.
9. Культура и личность.
10. Сущность кризиса культуры.
11. Концепции кризиса культуры.
12. Культура и цивилизация.
13. Механизмы культурной динамики.
14. Типология культуры
15. Особенности прикладной культурологии
16. Культурная картина мира.
17. Культурология и гуманитарные дисциплины

Темы самостоятельных работ

1. Культурология и философия культуры, социология культуры, культурная антропология.
2. Культурология и история культуры.
3. Культура, цивилизация.
4. Морфология культуры.
5. Функции культуры.
6. Субъект культуры.
7. Культурогенез, динамика культуры.
8. Язык и символы культуры, культурные коды.
9. Межкультурные коммуникации.
10. Культурные ценности и нормы.
11. Культурные традиции.
12. Социальные институты культуры.
13. Культурная самоидентичность.
14. Культура и природа.
15. Культура и общество.
16. Отношение к природе в различные исторические эпохи.
17. Социальное и природное в человеке – культурные маркеры.
18. Культура – мир человека.

19. Типология культур.
20. Место и роль России в мировой культуре.
21. Теоретические аспекты культурологического знания. Культурные объекты.
22. Практическая культурология.
23. Культура как мир знаков и значений.

Вопросы для тестирования по дисциплине «Культурология»

Вариант 1.

Тест 1. Признаком духовной культуры является

1. проникновение во все сферы социальной жизни
2. прогнозирование социокультурной динамики
3. антропоморфизм
4. неутилитарный характер

Тест 2. Характерной чертой мифологии является

1. эмоциональная насыщенность
2. связь с экзегетикой
3. прогностическая реализация
4. функциональная мобильность

Тест 3. Представление древних китайцев, что вдова может родить от глиняной статуи, является продуктом

1. творчества
2. мифологического мышления
3. исторической определенности древнекитайской культуры
4. правильного ответа нет

Тест 4. Принцип антропоморфизма включает в себя принцип

1. артефактизации
2. анимации
3. сопричастности
4. все выше названное

Тест 5. В современной культуре мифы присутствуют в виде

1. заблуждений малообразованных людей
2. произведений элитарного искусства
3. стереотипных представлений, необоснованность которых не замечается
4. локальной культуры конкретного исторически определенного общества

Тест 6. Верны ли следующие суждения

А. Ценности повседневной жизни часто отождествляют с их материальной оболочкой

Б. В повседневной жизни обладание материальными ценностями представляется знаком обладания духовными ценностями

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения не верны.

Тест 7. Технологическая культура

1. является всеобщим и неизменным условием всякой культурной деятельности
2. играет ведущую роль по отношению к духовной и социальной культуре
3. является локальной культурой конкретного исторически определенного общества
4. является содержанием этнической и национальной культур

Тест 8. Верны ли следующие суждения

А. Техника является средством приложения достижений культуры к решению практических задач.

Б. Техника является культурным кодом, аккумулятором культурной информации, средством ее хранения и передачи

- 1 верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения не верны.

Тест 9. Верны ли следующие суждения

А. Религиозный культ как поклонение в виде обрядов и ритуалов, включает молитвы, праздники, освящение рождения, смерти, брака.

Б. Теология строится на основе священных текстов и их канонизированных толкований

- 1 верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения не верны.

Тест 10. Первые университеты появились

1. в Античности
2. в средневековье
3. в эпоху Возрождения
4. в Новое время

Тест 11. Формой духовной культуры является

1. наука
2. мораль
3. искусство
4. все выше названное

Тест 12. Художественный образ как основа искусства характеризуется

1. эмоциональностью
2. условностью
3. символичностью
4. всем выше названным

Тест 13. Проблема генезиса культуры связана с

1. объяснением ее появления и постоянного развития
2. появлением социальной культуры как основы человеческого бытия
3. функционированием мифологии и искусства
4. правильного ответа нет.

Тест 14. Правовая культура исторически формируется

1. вместе с появлением общества
2. на этапе выделения технологической культуры
3. на этапе усложнения общества в виде социального неравенства
4. вместе с формированием философского взгляда на мир.

Тест 15. Нравственные принципы заложены в социальной памяти человечества и передают от поколения к поколению через культуру. Это утверждение

1. социокультурной концепции
2. натуралистической концепции
3. рационалистической концепции
4. теистической концепции

Тест 16. Главной ценностью принципа гедонизма в нравственной культуре является

1. милосердная любовь
2. совершенствование
3. выгода
4. удовольствие

Тест 17. Главной ценностью принципа утилитаризма в нравственной культуре является

1. милосердная любовь
2. совершенствование
3. выгода
4. удовольствие

Тест 18. Главной ценностью принципа альтруизма в нравственной культуре является

1. милосердная любовь
2. совершенствование
3. выгода
4. удовольствие

Вариант 2.

Тест 1. Верны ли следующие суждения

А. Ценности повседневной жизни часто отождествляют с их материальной оболочкой

Б. В повседневной жизни обладание материальными ценностями представляется знаком обладания духовными ценностями

1. верно только А
2. верно только Б
3. верны оба суждения
4. оба суждения не верны.

Тест 2. Технологическая культура

1. является всеобщим и неперенным условием всякой культурной деятельности
2. играет ведущую роль по отношению к духовной и социальной культуре

3. является локальной культурой конкретного исторически определенного общества

4. является содержанием этнической и национальной культур

Тест 3. Верны ли следующие суждения

А. Техника является средством приложения достижений культуры к решению практических задач.

Б. Техника является культурным кодом, аккумулятором культурной информации, средством ее хранения и передачи

1 верно только А

2.верно только Б

3. верны оба суждения

4.оба суждения не верны.

Тест 4. Верны ли следующие суждения

А.Религиозный культ как поклонение в виде обрядов и ритуалов, включает молитвы, праздники, освящение рождения, смерти, брака.

Б. Теология строится на основе священных текстов и их канонизированных толкований

1 верно только А

2.верно только Б

3. верны оба суждения

4.оба суждения не верны.

Тест 5. Признаком духовной культуры является

1. проникновение во все сферы социальной жизни

2. прогнозирование социокультурной динамики

3. антропоморфизм

4. неутилитарный характер

Тест 6. Характерной чертой мифологии является

1. эмоциональная насыщенность

2. связь с экзегетикой

3. прогностическая реализация

4. функциональная мобильность

Тест 7. Представление древних китайцев, что вдова может родить от глиняной статуи, является продуктом

1. творчества

2. мифологического мышления

3. исторической определенности древнекитайской культуры

4. правильного ответа нет

Тест 8. Принцип антропоморфизма включает в себя принцип

1.артефактизации

2.анимации

3.сопричастности

4. все выше названное

Тест 9. В современной культуре мифы присутствуют в виде

1. заблуждений малообразованных людей

2. произведений элитарного искусства

3. стереотипных представлений, необоснованность которых не замечается
4. локальной культуры конкретного исторически определенного общества

Тест. 10. Душеспасительная функция религии заключается в том, что она

- 1.обеспечивает целостность культуры
- 2.является общедоступной формой развития людей
- 3.отрывает человека от повседневности и обеспечивает труд душе
- 4.обеспечивает предсказуемое поведение верующих.

Тест 11. Проблема генезиса культуры связана с

1. объяснением ее появления и постоянного развития
2. появлением социальной культуры как основы человеческого бытия
- 3.функционированием мифологии и искусства
4. правильного ответа нет.

Тест 12. Правовая культура исторически формируется

1. вместе с появлением общества
2. на этапе выделения технологической культуры
3. на этапе усложнения общества в виде социального неравенства
4. вместе с формированием философского взгляда на мир.

Тест 13. Нравственные принципы заложены в социальной памяти человечества и передают от поколения к поколению через культуру. Это утверждение

- 1.социокультурной концепции
- 2.натуралистической концепции
- 3.рационалистической концепции
4. теистической концепции

Тест 14. Главной ценностью принципа гедонизма в нравственной культуре является

1. милосердная любовь
2. совершенствование
3. выгода
4. удовольствие

Тест 15. Главной ценностью принципа утилитаризма в нравственной культуре является

1. милосердная любовь
2. совершенствование
3. выгода
4. удовольствие

Тест 16. Главной ценностью принципа альтруизма в нравственной культуре является

1. милосердная любовь
2. совершенствование
3. выгода
4. удовольствие

Тест 17. Первые университеты появились

1. в Античности
2. в средневековье

3. в эпоху Возрождения

4. в Новое время

Тест 19. Формой духовной культуры является

1. наука

2. мораль

3. искусство

4. все выше названное

Тест 18. Художественный образ как основа искусства характеризуется

1. эмоциональностью

2. условностью

3. символичностью

4. всем выше названным

Рекомендуемая литература

основная литература:

Культурология: учебник для СПО / под ред. А. С. Мамонтова. [Электронный ресурс]: 2-е изд. испр. и доп. М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2018. 307 с. ЭБС издательства "Юрайт".

История культуры и культурологии: учебно-методический практикум // Лысикова Н. П., Серебрякова М. А. [Электронный ресурс]: Учебно-методический практикум / Н. П. Лысикова, М. А. Серебрякова. Саратов, 2018. 94 с. Режим доступ: http://library.sgu.ru/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe (дата обращения: 07.06.2018).

Жаринов, Е. В. Историко-литературные корни массовой беллетристики [Электронный ресурс] / Е. В. Жаринов. - 2-е изд., стер.: ФЛИНТА, 2018. - 184с.

Богатырёва Е.Н. История отечественной культуры. Электронная библиотека учебно-методической литературы ЗНБ СГУ. Электронная версия. Учебное пособие. Саратов, 2014. 120 с. http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/864.pdf

Культурология [Текст] : учебник / А. И. Кравченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Проспект, 2015. – 285.

дополнительная литература:

Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретации культуры.- СПб., 1997

Богатырёва Е.Н. История культуры средних веков и Возрождения [Текст] : учебно-метод. пособие для студентов гуманитар. фак. / Е.Н. Богатырёва; Саратов. Гос. Ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов: Науч. кн., 2006. – 185 с.

Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: Учеб. Пособие. – Юрайт, 1999

Культурология [Текст] : учебник / Г. В. Драч [и др.]. - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 384 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения) (Для бакалавров и специалистов). Рекомендовано Науч.-метод. советом по культурологии М-ва образования и науки РФ в качестве учеб. для студентов вузов.

Культурология XX век [Текст]: энцикл.: В 2 т. – Санкт-Петербург: Унив. кн. Т.1 : А-Л. – 1998. – 446 [2] с.

Культурология XX век [Текст]: энцикл.: В 2 т. – Санкт-Петербург: Унив. кн. Т.2 : М-Я. – 1998. – 446 [2] с.

Культурология. История мировой культуры / Под ред. А.Н. Марковой – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ, 1998

Культурология: Теория и история культуры [Текст] : учеб. Пособие / В.И.Добрынина, В.В.Агеносов, С.Г.Галаганова . – Москва : О-во «Знание» России, 1998. – 272 с.

Культурология : учебник / Под ред. В.Н. Белова. Саратов: Изд-во Сарат. Унта, 2010

Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры / В 3-х тт. М., 1993-1995

Темы 5,6,16 актуализируются в последующих разделах. В них рассматривается культура XXI в. с позиций детерминации информационно-коммуникативными системами, которые видятся маркерами современной культуры и ее технологической основой. Современная культура чаще всего определяется такими понятиями как массовая культура, визуальная культура, экранная культура, информационная культура, культура массмедиа, культура коммуникаций. Ниже предложены развернутые темы «Массовая культура», «Визуальная культура», «Экранная культура» «Медиакультура» с рекомендациями по их освоению.

Раздел 2. Массовая культура

Анализ массовой культуры видится необходимой частью всякого гуманитарного знания. Изучение массовой культуры дает возможность понимать происходящие в современном обществе процессы в социальном, политическом, культурологическом, психологическом аспектах и их влияние на человека. Человек, живущий в эпоху массовой культуры, благодаря знаниям этого неоднозначного феномена получает возможность осуществлять культурную самоидентификацию.

Феномен массовой культуры предстает в разных аспектах. Долгое время массовую культуру рассматривали в качестве субкультуры, существующей в пределах некой большой культуры, которую называют «официальной», базовой» или «фундаментальной» культурой общества. В любом случае независимо от названия за базовой культурой закрепляется функция определения стиля жизни, ценностной иерархии менталитета ее носителей. Сформировалась традиция критического отношения к массовой культуре. При таком подходе к масскульту обозначается бинарная оппозиция: «высокая» (или «элитарная») культура – массовая культура.

Высокая культура и массовая культура – вот антиподы, которые выделяют историки, социологи, культурологи. В этой паре черты полноценности, несомненно, присущи элитарной культуре. Элитарная культура представляется культурой, ориентированной на выделяющуюся группу людей (*elite* – *франц.* лучшее, избранное, отборное), обладающую особой восприимчивостью ко всему новому, оригинальному, неожиданному. Эта культура характеризуется закрытостью, малой доступностью.

Такое разделение обусловлено социально-историческими факторами, когда различные социальные группы имели разную ориентацию в духовной жизни, характеризовались различными предпочтениями, идеалами, уровнем интеллектуальности (исторически элиту сформировали вожди племени, жрецы и т.п.). По сегодняшний день элита воспринимается как явление закономерное в любом обществе. Современную элитарную культуру характеризуют интеллектуально-авангардная направленность, тяготение к эксперименту в сфере формотворчества, к сложности, эпатажу.

Функциональные аналоги массовой культуры также имеют долгую историю. Их можно проследить в каждой эпохе: девиз массовой культуры Античности «Хлеба и зрелищ», в средневековье она представлена карнавальными мистериями, в Новое время всеобщей грамотностью, однако смысловое содержание массовой культуры связывают с появлением масс и массового человека, а это уже современное состояние общества.

Проблематика психологии толпы и масс, реализованная в теоретических работах Г. Лебона и Г. Тарда на рубеже XIX-XX веков, предваряет первые концепции Х. Ортеги-и-Гассета, М. Хоркхаймера, Т. Адорно, С. Московичи о процессе становления массового общества и формирования массового человека. Проблема массовой культуры привлекала внимание и русских философов А. Герцена, Д. Мережковского, И. Ильина, Н. Бердяева.

Концепция испанского философа Х. Ортеги-и-Гассета, противопоставляющая массовую и элитарную культуры, удерживается в построениях многих последующих культурологов. Проанализировав массовую культуру в негативном ключе в 1930-х годах XX в. философ надолго предопределил направление исследований. Не случайно оценочный подход к культурным явлениям, противопоставляющий высокую культуру низкой, получил название «ортегианский».

Ортега-и-Гассет описал условия возникновения массовой культуры, связывая их с появлением человека массы. Его работа с символическим названием «Восстание масс» обрушивается с резкой критикой на культуру, создателем и носителем которой стали огромные массы людей, в силу объективных причин появившиеся в XX веке. Указывая на предпосылки возникновения массового человека, следует отметить

1) рост материального благополучия общества в целом, когда постоянно увеличивается производство необходимых для потребления и комфорта материальных благ,

2) укоренение ценностей демократии, обеспечивших реальное равенство перед законом, устранение правовых привилегий,

3) урбанизацию и преобладание городского населения над сельским,

4) научно-технический прогресс, который стимулировал продвижение науки прикладного характера, а на ее основе – индустриализацию производства, его постоянное расширение,

5) социальные изменения, повлекшие за собой социальную мобильность, пошатнувшую стабильность и социальную определенность общественной структуры; границы между различными социальными группами становятся размытыми; и от их подвижности зависит возможность выбирать социальные ценности,

б) принципиальное изменение в иерархии традиционных ценностей, а именно, переход к произвольной системе ценностей, в которой духовные ценности не обязательно венчают иерархическую структуру.

Названные факторы социальной и культурной жизни, сопровождают появление индустриального общества, а вместе с ним и массового человека.

Возвращаясь к проблеме дуальности «массовая - элитарная», следует обратить внимание на взаимообусловленность массовой и элитарной культур. Они нерасторжимы, и наблюдаемая сегодня конвергенция двух некогда диаметрально противоположных культур позволяет говорить о новых принципах подходов к их анализу и отказаться от тотальности и универсальности этой оппозиции. Их противопоставление возможно, но ограничено сферой искусства и проявляется в категории вкуса.

Появление индустриального общества и массового человека, обеспечили процессы «омассовления», перешедшие в массовизацию.

Процессы омассовления связывают с количественными изменениями в жизни человека. Омассовление форм жизни – это порождение определенных психических настроений, переживаний, состояний, оценок, связанное с особым способом группирования людей в больших городах и коллективах. Сходство процессов коллективной урбанизированной жизни обуславливает похожие способы возникновения и переживания психических состояний. Одинаковые способы мотивации и оценки поступков объединяют участников производства, разделяющих одинаковый образ жизни.

Формируются усредненные условия труда; усредненный образ жизни, восприятия и потребностей; усредненные, стандартные возможности и перспективы.

Таким образом, участники производства превращаются в однородную массу (*латинское* слово *massa* означает ком, кусок). Описанные процессы омассовления имеют преимущественно количественные характеристики.

Переход от омассовления к массовизации можно представить как переход из количественной фазы в качественную. Он знаменует выделение из массы массового человека. Такой человек представляет собой новый тип личности со специфическим набором свойств и характеристик. Формирование массового человека связывается с количественным ростом

массовости и обозначает новую культурную эпоху. Это эпоха становления массы субъектом всех социально-культурных процессов.

Массовый человек, неоднократно описанный, характеризуется как посредственность, осознающая свою посредственность и не старающаяся сделать что-то, чтобы исправить существующее положение дел. Более того, такой человек видит возможным создавать культурные формы и чувствовать себя социально и культурно полноценным. Вследствие массовизации социальные роли уже не зависят от уровня компетенции, образованности или общей культуры человека.

Омассовление, таким образом, представляется количественным изменением в формате фундаментальной культуры, а массовизация, следующая за ним, - качественным. Применительно к современной культуре говорят о процессах массовизации.

Массовизация, качественно затрагивающая все стороны жизни современного общества и культуры, позволяет говорить о массовой культуре как новом историческом типе культуры.

При обращении к исторической динамике культуры обозначают появление нового типа культуры, массовой. Отмечается, что функции социальной регуляции в такой культуре переходят к средствам массовой информации. Массовый человек предстает продуктом и условием существования массовой культуры и информационного общества.

При таком подходе к массовой культуре представлять неполноценность в качестве ее характерного признака видится неоправданным упрощением. В современном обществе массовая культура может рассматриваться как основная культурная форма.

В самом деле, многообразные средства массовой информации и коммуникации, среди которых поезда, самолеты, спутники, радио и кино, телевидение и новостное телевидение, газеты и журналы, видео, компьютер и электронная почта, телефон, реклама выполняют свою главную функцию в обществе потребления – обеспечивают производство и распространение информации, главной культурной ценности в современном информационном обществе.

Принадлежность к числу стандартизированных явлений духовной жизни общества открывает в массовой культуре ряд отличительных черт, которые образуют одновременно ее достоинства и недостатки.

Примитивный характер, тематическая ограниченность сочетаются с развлекательностью, рекреационностью, обращением к подсознанию человека, компенсаторность - со способностью формировать ценности.

Дуализм достоинств и недостатков массовой культуры сказывается на неоднозначной трактовке ее слитности с потребителем. Недостаток этой характеристики собственно сводится к потребительству, по определению не несущему в себе позитива.

Однако пища, одежда, жилище, досуг, бытовая техника, предметы обихода, мода, образование, масс-медиа, сферы межличностного общения – все эти различные явления повседневной культуры потребляются человеком.

Все они поступают к человеку через механизмы массовой культуры. Самый очевидный способ доведения всего перечисленного до потребителя – это производство и воспроизводство.

Произведенный в больших количествах продукт должен быть востребован, пользоваться спросом. Для того чтобы вещь, предмет, явление пользовались спросом, надо сделать так, чтобы они стали престижными, ценными. Средством стимуляции потребления становится массовая культура, в которой заложен механизм спроса. Для активизации спроса используются реклама – современное средство массовой информации и имеющий долгую историю культурный феномен.

Независимо от позиции исследователей в отношении массовой культуры, ее существование связывают с тремя важнейшими факторами. Первый из них – общество массового потребления. Совершенствующиеся технические средства производства и воспроизводства уже имеющихся культурных форм – второй фактор, обеспечивающий формат массовой культуры. Технические достижения культуры XX века, используемые в области массовой коммуникации, оказали прямое влияние на формирование и облик массовой культуры. В обществе XXI века главенствующим становится третий фактор – средства массовой информации и коммуникации, которые различными типами культурных сообщений – печатными, телевизионными, радиотрансляционными и другими связывают массовую культуру с такими формами культуры, как визуальная, экранная, медийная.

Эволюция теорий массовой культуры связано с постановкой проблем этого феномена исследованиями зарубежных философов, социологов, культурологов, которые, как уже отмечалось, начиная с первой трети XX века заняли прочное место в культурологической и социологической мысли Запада и продолжают разрабатываться вплоть до нашего времени.

При изучении эволюции теорий массовой культуры сложность связана с разнообразными трактовками содержания этого понятия. Если связывать с ним все проявления культуры, востребованной и разделяемой большей частью исторически существовавших и ныне живущих людей, то для феноменов, не попадающих под понятие массовая культура, остается незначительное место. Поэтому представляется возможным уточнить его содержание дополнительными, часто отождествляемыми с ним понятиями. Условно разделим массовую, популярную и народную культуры. Будем понимать массовую культуру как исторический феномен, сложившийся в эпоху индустриализации и особенно представленный в период информационных технологий. С социологической точки зрения массовая культура — это культура массового общества, оформившегося в этот период. Под популярной культурой принято понимать область культуры, которая принята большей частью людей и понятна ей в любую историческую эпоху. Она обладает своими эстетическими особенностями и находится в сложном взаимодействии с элитарной и народной культурами. Рекомендуется разделять популярную и народную культуры. С последней связывают творческие способности масс, опыт и потребности народа. Принято считать,

что народная культура создается народом и для народа и в ней проявляется творчество.

Таким образом, массовая и популярная культуры часто воспринимаются как функционально равнозначные.

Для уяснения методов культурологического анализа, позволяющих различать популярную и массовую культуры, следует рассмотреть разнообразные варианты исследований социально-массовых явлений. Можно выделить политико-ориентированный, социально-психологический, культурцентристский, социокультурный подходы. В основе всех подходов понимание под массовостью единого способа сознания и поведения, проявление которого в обществе и культуре представляется в определенном аспекте.

Актуальность проблем массовой культуры представлена в теориях культурного модернизма, наиболее представительных исследованиях этого феномена. В соответствии с ними масскульт – это культура массового общества, заменившая традиционные формы народной или популярной культуры. Культурный модернизм связывает возникновение нового типа культуры с изменениями социальной структуры и культурных порядков в индустриальную эпоху. Культура индустриального общества воплощала ценности и жизненные стили широчайших слоев населения, и массовизация общества – это следствие его модернизации. Ценностные структуры, прежде объединявшие людей, в модернизированном обществе, основными моментами которого выступают индустриализация и урбанизация, привели к социальной и моральной атомизации индивидов. Массовая культура в таком обществе представляется новым способом объединения людей на основах материального благополучия.

Исследования другой, не менее авторитетной школы – Франкфуртской, ставят в центр понятие культурной индустрии, гарантирующей устойчивость капитализма. Критикуя общество, в котором массовая культура способна манипулировать потребителем с помощью ложных обещаний, представители Франкфуртской школы оценивают общее воздействие культурной индустрии как массовый обман, порабощение индивидуального сознания. Культурная индустрия использует технологии механического репродуцирования и тиражирования, с помощью которых культивирует ложные и подавляет истинные потребности. Потеря индивидуальности является последствием культурной индустрии с рожденным ею товарным фетишизмом в культурных ценностях.

Массовая культура, тем ни менее, воспринимается еще в середине прошлого века не только критически. Например, В.Беньямин высоко оценивает демократический потенциал массового искусства, связывая с массами способность испытывать чувство коллективного наслаждения от произведения искусства. Вклад механических технологий в культурные процессы, таким образом, представляется в исследованиях Франкфуртской школы неоднозначно.

Особое внимание следует обратить на то, что в рамках структуралистского исследовательского подхода осуществляются попытки поиска оптимального способа анализа массовой культуры. В структурализме массовая культура рассматривается как выражение универсальных и неизменных социальных и ментальных структур.

Интересной представляется постмодернистская версия массовой культуры. Акцент переносится с критики массовой культуры и общества, породившего ее, на возможности самовыражения человека в типизированном продукте масскультура. По убеждению многих постмодернистских авторов своим нынешним обликом культура обязана в первую очередь средствам массовой коммуникации. Поэтому большое внимание уделяется информационной культуре, СМИ, технологиям, трансформирующим сферу знаний и чувств человека, опосредованию его опыта.

Постмодернизм видит в формах массовой культуры воплощение радикальных перемен в роли массмедиа, стирающих грань между имиджем и реальностью. Актуальной по-прежнему является проблематика реальности, правдоподобия, имитаций. «Реальное шоу», художественные и информационные передачи на телевидении, виртуальная реальность трактуются как очередной вызов представлениям о реальности.

Интерес представляет акцент на неоднозначные, сложные механизмы общества потребления.

При знакомстве с феминистскими теориями следует учитывать специфику их отношения к патриархальной идеологии. Феминизм считает последнюю основой массовой культуры. Культурные стереотипы репрезентации мужчины и женщины в средствах массовой информации неприемлемы феминизмом. Обращает внимание критика СМИ и рекламы, создающих своими средствами виртуальную реальность, в которой женщина представляется стереотипной фигурой, клишированным образом, не имеющим аналога в реальной жизни. С позиций этих теорий, в массовой культуре происходит «символическое уничтожение женщины». Жесткое разделение маскулинности и фемининности, к которому апеллирует феминизм, допускает представление массовой культуры признаками фемининности.

Главные предпосылки формирования массового сознания связаны с созданием информационного общества. Массовизация всех сфер жизнедеятельности общества захватывает и духовное потребление, которое следует связать со стандартизацией духовной жизни. Информация в массовом обществе выступает средством формирования и структурирования сознания. Владение информацией в таком обществе – возможность формировать сознание, а информация – проводник власти.

Понимание механизма формирования массового сознания дает понимание массового человека не как человека из массы, а человека с массовым сознанием, главная характеристика которого «такой как все». Информационные средства обеспечивают процессы обезличивания и выравнивания реальности, «подгонку» личности под массовый стандарт,

когда мышление и сознание личности подстраивается под образцы не просто господствующие в массе, но и требуемые обществом.

Какими характеристиками наделен человек массы? Важными видятся следующие характерные черты массового человека: индивидуализм, вытеснивший индивидуальность; массовая мещанская психология; рыночная ориентация, искажающая структуру характера человека; стандартизация личности по подобию со стандартом товара; духовная праздность; замена досуга принудительными развлечениями; духовно-чувственная недостаточность; замена мышления импульсивным реагированием; потеря вкуса; утрата творческого потенциала и отсутствие желания его реализовывать.

Наибольшее внимание при изучении мифологизации масскульты следует уделить учению К.Юнга о коллективном бессознательном. Культурология объясняет возвращение мифа в XX веке его культурно-исторической востребованностью. Считается, что коллективное бессознательное не развивается индивидуально, но наслаивается. И когда на историческую арену выходят массы, то их сознание, имеющее значительную мифологическую составляющую, становится определяющим для характера культуры соответствующего исторического периода.

Выявляя наличие мифа в масскульте, следует различать мифы для общественного пользования – это политические и социальные мифы, и мифы для индивидуального пользования – они являются основой рекламы и имиджмейкерства.

Миф оказывает влияние и на массовую литературу. Массовая литература не изолирована от окружающей эпохи и не противопоставлена ей как классицистская или романтическая. Низовая и массовая литература, выросшие на почве фольклористики – только часть литературы массового общества. Представляя собой форму художественной культуры, массовая литература есть социальное функционирование в общей системе текстов. Художественный текст массовой литературы носит в первую очередь повествовательный характер. Его особенность в том, что он ориентирует не на художественность, а на внехудожественную информацию.

Вопрос «Чем закончилось?» - вопрос нарративный, информационный, и именно он интересует читателя массовой литературы. Показательный пример из практики СМИ. Гостя популярной телевизионной передачи, отмеченной печатью интеллектуальности, делится с ведущим радостью по поводу того, что она освоила навыки скорочтения. Ей приятно сообщить, что теперь она сможет прочитывать в несколько раз больше, чем прежде любимой ею художественной литературы.

На недоумение ведущего, что скорость игнорирует стиль, язык, приемы, метафоричность (которые требуют внимания, времени для размышлений или получения удовольствия) она, не сомневаясь в своей правоте, объясняет, что не все детали и подробности важны при чтении, какие-то оказываются несущественными и их можно и опустить ради скорого

достижения развязки, финала. Ведь ответ на вопрос «Чем закончилось?», - главная цель и результат чтения.

Как видим, интерес к массовой литературе обеспечивается не только привлекательностью сюжета, но и той информацией, которую она несет.

С другой стороны, сюжет массовой литературы должен быть четким с интригой и развязкой. С позиций семиотики (знаковости) произведение сложно, а семантики (смысла) - бедно.

Как уже говорилось, выполняя общественно-значимые функции, массовая культура не заслуживает упрощенно-отрицательной оценки. Постмодернистские авторы, такие как Ф.Джеймисон, Р.Барт, М.Фуко, Ж.Делез, Ф.Гваттари, Ж.Бодрийяр, У.Эко, Ж.Лиотар и др. к началу 90-х гг. пришли к методологической установке несостоятельности аксиологической трактовки массовой культуры. Приведенные ниже социальные функции показывают, что схема «хорошо-плохо» к массовой культуре не применима, она упрощает сущность и значимость этого феномена.

Можно выделить следующие функции массовой культуры.

1. Гедонистическая, обеспечивающая человеку, живущему в отчужденном мире, удовольствие.

2. Рекреационная, когда создаются упрощенные версии достижений высокой культуры, адаптированные для массового сознания. Человек получает возможность, не напрягаясь, получить удовольствие от потребления упрощенного варианта духовной ценности, расслабиться.

3. Эмотивная функция. Массовая культура оперирует такими представлениями и чувствами как страх перед неизвестным, желание любви, стремление к успеху, надежда на чудо. На этой основе создаются произведения искусства, рассчитанные на немедленную эмоциональную реакцию.

4. Компенсаторная функция досуга заключается в том, что благодаря массовой культуре сглаживаются социально-профессиональные противоречия в процессе поляризации сфер труда и досуга.

5. Функция эскейпизма, обеспечивающая человеку сохранение, выживание в сложном окружающем мире. Массовая культура стремится утолить естественную человеческую тоску по идеалу. Она выступает мировоззренческой моделью основных тенденций духовной жизни общества. Для этого вырабатывается набор устойчивых мировоззренческих клише, формирующих, пусть неявный, кодекс миропонимания и моделей поведения.

6. Адаптационная функция приобретает большое значение в современном обществе. Она указывает на массовую культуру как на средство создания адаптационных стратегий. Благодаря им массовая культура способствует стабилизации общества.

Средствами массовой культуры, в первую очередь СМИ, создается новая, виртуальная реальность, которая дополняет или замещает подлинную. Эта мифологизированная квазиреальность соответствует структуре массового сознания. Она характеризуется особой эстетической системой художественной культуры. В ней, с одной стороны, воспроизводятся в

неограниченных количествах копии и образцы произведений высокой культуры, а с другой - в то же самое время, уничтожается подлинное существование этих произведений. Собственная для массовой культуры реальность создает возможность формирования посредством коммуникативных технологий управляемой массы. Человек в такой реальности ориентирован на культурное потребление. Продукт творчества в массовой культуре становится востребованным, только если является потребляемым.

Таким образом, массовая культура создает особый механизм регуляции. В него включаются и народная и элитарная культуры. Было бы упрощением сводить этот механизм только к экономическим факторам. Потребление делает продукт творчества, любой культурный артефакт ценностью, только если они вовлечены в процесс производства-потребления. Однако неверно отождествлять их ценность только с материальной. Значимость продукта массовой культуры определяется и его способностью выразить иллюзии, надежды, проблемы эпохи современным для ее времени языком.

7. Не менее значима в современном обществе идентификационная функция. Массовая культура рассматривается сегодня как средство закрепления существующей в обществе социальной иерархии через символически значимое культурное потребление.

Следует согласиться с культурологами, которые считают, что массовая культура является естественным порождением современной цивилизации.

Массовая культура России XX века.

Принято считать, что у массовой культуры нет локальных или национальных особенностей, так как ее задача нивелировать, усреднять, делать общедоступным. Участие в процессах глобализации - расширении и увеличении протяженности и интенсивности экономических, культурных и финансовых связей во всем мире, когда мир становится единым - делает массовую культуру всеобъемлющей.

Массовая культура эпохи глобализации предстает как универсальная. Глобализация, таким образом, выступает тем базовым условием, благодаря которому массовая культура превращается из субкультуры в основную, фундаментальную.

Как это ни парадоксально, но процессы глобализации способствуют закреплению локальных различий культур, включая механизмы сохранения отличительных особенностей локальных и национальных культур, стимулируя сохранение их дифференциации. Можно говорить о современной массовой культуре как глобальном распространении идентичных культурных образцов, которые на почве локальных культур проявляют своеобразие.

И в более ранние периоды варианты массовой культуры разных народов и наций являют пример отличительных особенностей отдельных культур. Так, например, неоспорима историчность как основная особенность

японской массовой культуры. Национальные варианты масскульты можно проследить и в российской культуре.

Когда начался и как проходил процесс формирования массового общества в нашей стране? В чем его особенности и отличие от процессов в странах Западной Европы? Процесс образования массового общества в России начался примерно в то же время, что и на Западе, и его социально-экономические предпосылки схожи с западными. Однако общество потребления в России можно выявить с известной долей условности.

Потребительство вообще нельзя назвать характерной чертой российского менталитета. Если западное общество потребления представляется в первую очередь как ориентированное на материальные потребности, то российский поведенческие установки далеки от такой ориентации.

Особенности российского массового общества проявляются в связи с особенностями ее политического и экономического развития. Так, в то время, когда Запад занимался накопительством, Россия не была еще в такой мере капиталистической страной, в которой можно было поставить вопрос об удовлетворении потребностей человека. Решение этой проблемы, как известно, в западном обществе приняло форму общества потребления. В России же формирование общества потребления, видимо, следует отнести к более поздним срокам.

Российский тип массовой культуры отличается от западного массового общества. Российская специфика сказалась уже при зарождении массового общества в России. Неадекватность понимания ведущими деятелями российской культуры сути происходивших перемен выразилась в неприятии ими европейского массового общества в сочетании с иллюзиями в отношении собственного будущего.

Важно учитывать, что крупнейшие представители интеллигенции восставали не против западной культуры в целом, которую они на самом деле хорошо знали и высоко чтили, а именно против ее омассовленного варианта, которого они принять не могли.

Будущее Запада и России виделось различным. Путь Запада – это путь потребительства и омассовления, путь России – продолжение традиций народной культуры. В результате сложился устойчивый отрицательный стереотип «Запад — массовая культура — мещанство». Этот стереотип продолжает в какой-то мере действовать донныне. Деятели российской культуры, полагая, что продолжают развивать традиции народной культуры / искусства, в действительности участвовали в создании массовой культуры. Отвечая на вопрос чем отличался в начале XX века российский человек массы от западноевропейского, следует отметить такое его качество, которое правомерно назвать «духовной бездомностью». В то время как новоевропейский буржуа выражает почтение традициям и историческим корням, российский массовый обыватель характеризуется бытовой и социальной неустроенностью и почтением к силе – социальной, политической.

Долгое время сохранявшаяся традиционная культура на основе деревенской наложила свой отпечаток на складывающуюся массовую культуру, которую можно первоначально отождествлять с народной. Несмотря на ее значительное влияние, народная (деревенская) культура представляла вторичной по отношению к городской. Такая дихотомия «деревенская культура – городская культура» прослеживается и в конце XX века в пренебрежительном «деревня!».

Советское массовое общество – это новый этап в становлении российской массовой культуры. Сравнение исторических и социальных особенностей советского массового общества с западным обществом потребления обращает внимание на разные ценности, лежащие в их основаниях. Ценностям материального благополучия и гедонизму, на которых основано западное общество потребления, противопоставлены ценности коллективизма и аскетизма советского общества, идеологически верно использующего ментальные ценности российского человека.

Несмотря на пренебрежение материальными ценностями, советский человек не только строил «светлое будущее», но имел семью, растил детей, что без культуры повседневности осуществлять невозможно. Ориентация на западные промышленные образцы была характерной чертой российского массового человека, жившего за «железным занавесом», когда массовые модели запада являлись для российского потребителя идеалами вкуса, дизайна, эстетики повседневности. Эта черта хорошо запечатлелась в памятной и по сегодняшний день лексеме «дефицит». То, что в западной культуре было продуктом широкого потребления, в советской представлялось недостижимой роскошью. Одноразовые пластиковые пакеты для товаров с манящими картинками, футболки с изображениями известных певцов или музыкантов, записи популярных исполнителей – все эти образцы массовой культуры для советского рядового потребителя были недоступны.

Исключение составляли представители формирующейся советской элиты, которая во второй половине XX века стала достаточно стабильной и имела возможность потреблять материальные ценности, распределяемые государством в соответствии с социалистической социальной стратификацией.

Особое место в социальной иерархии занимали продавцы. Они не были аристократами духа, не могли похвастаться пусть неглубокими, но корнями в элитарных слоях, ничего не производили, не были творчески одаренными. Их выделяла причастность к сфере распределения недоступных для большинства предметов потребления.

Констатируя отсутствие или, правильнее сказать, скудость материальной базы советского общества потребления, отметим его искусство. Советская массовая культура в целом была богатой и представляет собой синтез традиционных ценностей и социалистических идеалов, что нашло свое отражение в искусстве. Это специфическая особенность российской массовой культуры, существующей в тоталитарном государстве.

Провозглашая всеобщее приобщение к высокой культуре, власти и на самом деле предлагали высокую культуру в адаптированном варианте для масс. Эта специфика – характерная черта советского масскульта, в котором проявляются переход, взаимопревращения массового и высокого искусства, массовых форм культуры и высоких и наоборот. Советское искусство создавалось для масс, но имело элитарные формы. А в элитарных формах заключалось массовое содержание.

Социалистический реализм в искусстве - еще одна особенность советской массовой культуры.

Социалистический реализм получил статус официальной культуры. Реально же его оправданно отнести к масскульту. Высокие культурные ценности и нормы вводились в употребление методами, характерными для массовой культуры. Сложились оппозиции: официальная культура (она же предполагалась фундаментальной) – культура андеграунда, элитарная культура – народная культура, культура андеграунда – культура соцреализма.

В реальной культурной практике эти оппозиции довольно часто приходили к конвергенции, сближению, сглаживанию различий. Этим объясняются разные позиции по отношению к соцреализму. Его трактуют по-разному, в диапазоне: от отказа ему в статусе искусства до репрезентации фундаментальной культуры.

Непреходящим символом искусства соцреализма можно назвать скульптурную композицию Мухиной «Рабочий и колхозница». Идеологическая ангажированность не мешает признать это произведение произведением искусства.

Особо следует выделить рекламу советского общества.

Реклама советского массового общества позитивна, ненавязчива, не злоупотребляет эмоциональностью. Она носит чисто информативный характер: мыло «Черемуховое», зубная паста «Рекорд», одеколон «Фиалка». В рекламе отечественных парфюмерно-косметических товаров отмечаются их потребительские свойства – «прекрасно пенится» - безыскусно и правдиво в отличие от агрессивной постсоветской рекламы. Советская реклама не манипулирует подсознанием человека, кажется простой и безыскусной. «Советский сервис ненавязчив» - этот слоган застойного социализма сейчас представляется отражением сути советского общества потребления. Реклама действительно была информативной. Она предлагала чистоту, а не красоту голливудской звезды в обмен на покупку рекламируемого мыла.

Замещение советского масскульта массовой культурой западного образца – особенность современного российского общества. Советская культура не сумела создать «полноценной» массовой культуры с ее избытком материальных ценностей, готовностью удовлетворить любую потребность, если последняя сулит коммерческий доход. Не выработала она и навыков ориентироваться на потребителя, угождать его вкусам, желаниям. В то время как западная культура накопила на этом поприще богатый опыт. Поэтому российский масскульт в постсоветское время резко уступает западному, что проявляется в вестернизации, замещении традиционных для

российского менталитета ценностей, составляющих особенность его масскультура, западными, в первую очередь, американскими образцами.

Актуализация интереса к процессам омассовления связана с изменениями в российском обществе, тенденциями вестернизации российской культуры. Изучение массовой культуры дает ответ на важные для российской культуры вопросы, главный из которых: станем ли мы такими же как Запад или сохраним свои уникальные и отмечаемые всеми черты.

1. Теории массовой культуры. Подходы к рассмотрению понятия масса.

Разнообразные варианты исследований социально-массовых явлений. Понимание под массовостью единого способа сознания и поведения.

Политико-ориентированный подход. Рассмотрение массы во взаимодействии с властью.

Социально-психологический подход. Масса как проявление нового качества в результате взаимодействия индивидов. Эмоциональное начало, вытеснение сознательной личности. Масса-толпа. Ситуативный, кратковременный характер. Исследования Г. Тарда, Г. Лебона, Э. Канетти.

Культурцентристский подход. Внимание к качествам человека-массы. Массовый человек как субъект массовой культуры и как продукт индустриально-либеральной эпохи. «Ортегианский подход». Х. Ортега-и-Гассет «Восстание масс».

Социокультурный подход. Исследование социально-массовых явлений, их влияние на культурное состояние общества.

Необходимость различать культуру массового общества и популярную культуру.

2. Теории культурного модернизма

Влияние на формирование теории массового общества идей Дж. Бенгама. Приравнение наивысшего социального блага к материальному благополучию.

Р. Вильямс, Р. Хогарт, Х. Ортега-и-Гассет, П. Бурдьё о влиянии индустриализации и коммерциализации на популярную культуру.

Теория культурного производства: исследования Франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, В. Беньямин, Г. Маркузе). Понятие культурной индустрии, культурного производства, гарантирующих устойчивость капитализма.

Проблема популярной культуры в современном капитализме, контроль над культурной индустрией. Товарный фетишизм как важнейшая особенность культурной индустрии. Сущность товарного фетишизма по К. Марксу. Идея К. Маркса в концепции капиталистической культуры Адорно. Распространение анализа Маркса на сферу культурных товаров и продуктов.

Идея принятия рабочим классом капиталистической системы. Понятие ложных потребностей в трудах Маркузе. Неудовлетворенность истинных и культивирование ложных потребностей.

3. Семиотический анализ популярной культуры. Структуралистские исследования массовой культуры. Стремление найти оптимальный способ ее анализа. Массовая культура как выражение универсальных и неизменных социальных и ментальных структур. У. Эко: проблемы массовой культуры в анализе романов Я. Флеминга о Джеймсе Бонде. Инвариантные правила, управляющие нарративной структурой романов. Структура правил, гарантирующих популярность, успех, привлекательность романов. Выделение оппозиций и схем их использования. Универсальность схемы борьбы добра и зла.

4. Феминизм и популярная культура. Патриархальная основа современной массовой культуры. Теория феминизма о социальном контексте эпохи.

Феминизм о неравенстве и эксплуатации в репрезентации женщины в массовой культуре и медиа. Необходимость в создании нового типа анализа массовой культуры, учитывающего женскую аудиторию.

«Символическое уничтожение женщины» в популярной литературе и массмедиа. Представление женщины стереотипной фигурой, воплощением сексуальной привлекательности или домашнего труда. Ортодоксальные концепции феминности и маскулинности, предлагаемые СМИ.

Соответствие культурным стереотипам репрезентации мужчин и женщин в популярной культуре и медиа. Квазиотражающий характер медиа и рекламы в изображении реальной жизни женщин

Работы Т. Модлески, представляющие высокую культуру (искусство) признаками маскулинности и массовую признаками феминности.

5. Массовая культура как институализированное средство трансляции социальных потребностей.

Деградация форм традиционной обыденной культуры. Массовая культура и социокультурная модернизация. Необходимость в новых формах трансляции социального опыта. Формирование новых норм и стандартов социальной и культурной адекватности. Массовая культура как культура «массового общества», заменившая традиционные формы народной или «популярной» культуры. Механизмы социальной регуляции управления интересами, потребностями и предпочтениями. Массовая культура как канал трансляции механизмов социальной регуляции.

6. Человек-масса Х. Ортеги-и-Гассета.

Негативные отношения философа к человеку массового общества..

Предпосылки возникновения человека массы. Экономические, правовые, научно-технические, культурные.

Принципиальные изменения в иерархии традиционных духовных ценностей. Ослабление культурной гармонии, подрыв современной цивилизации – следствия массового общества.

Характерные черты сущности и проявления человека-массы.

Взаимообусловленность массовой и элитарной культур. Возможности их противопоставления в сфере искусства. Проявление дихотомии элитарная-массовая культуры в категории вкуса.

7. Массовая культура в современном обществе.

Влияние изменений в технологии производства на возможности репродуцирования искусства в широких масштабах. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости».

Изменение социальной структуры и культурных порядков в индустриальную эпоху. Массовизация общества.

Разрушительные для культуры последствия индустриализации и урбанизации. Критика массовой культуры: противопоставление элитарной и массовой.

Современное общество как общество потребления и информационное общество. Массовое сознание общества потребления. Информация как средство формирования общественного сознания. Возможности, предоставляемые средствами массовой информации. Манипулирование сознанием.

Обеспечение новой социальности системой СМИ. Сознательное формирование человека - массы. СМИ как средство формирования и поддержания специальными средствами феномена массового человека. Массовый человек - продукт и условие существования информационного общества.

Омассовление и массофикация. Омассовление как закономерный, объективный процесс, массофикация как перестройка сознания, стереотипизация поведения.

Элита и власть в современном обществе.

8. Информационное общество и массовое сознание.

Превращение человека из субъекта процесса труда в придаток машины. А. Герцен, Г. Лебон, Д. Мережковский, Г. Тард, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, С. Московичи о процессе становления массового общества и формирования массового человека.

Информационные техники как аккумуляция необходимой обществу информации и средство управления людьми, воздействия на их сознание. Превращение средств коммуникации в главный инструмент влияния в современном обществе.

Информационное управление человеком. Создание системы манипулирования сознанием с помощью масскульты. Трансформация системы традиционных способов восприятия и мышления.

Утрата прежней функции элиты — быть заказчиком, создателем и носителем образцов культуры, искусства, социальных отношений.

Индивидуализм без индивидуальности. Индивидуализм как деиндивидуализация в качестве условия для управления людьми.

9. Социально-психологическое бытие масскульта

Замена человеческих отношений психотехнологическими манипуляциями. Кризис личности. Феномен духовно-чувственной недостаточности человека. Деформация социальности. Замена культуры совокупностью социальных технологий - расхождение с подлинным смыслом культуры.

Формирование путем создания определенных образов личности, являющейся продуктом серийного производства.

Проникновение СМИ в подсознательные структуры человека. Трансформация системы представлений и мотиваций личности.

«Одномерный человек» Г. Маркузе как потребитель духовной культуры. Формирование нового типа массового мышления. Создание социально-психологической основы для формирования нового агрессивного мещанства - главная опасность массовой культуры.

10. Современная мифология и мифы масскульта.

Массовая культура как культурно-художественный феномен. Язык масскульта и его эстетика.

Создание и распространение социальных мифов. Мифы как культурная форма описания и объяснения действительности, получившая новое бытие в XX в.

Основные сюжеты масскульта как социальные мифы. Мифы как симулякры: политические мифы - симулякры политических идеалов, мифы в искусстве - симулякры жизни, которая представлена не через художественное мышление, а через систему накачанной коммерческой энергией условных социальных схем.

Восприятие настоящей реальности через систему мифов, созданных масскультом и СМИ.

Массовая культура как форма защиты от нарастающего потока информации.

11. Индустрия досуга и индустрия субкультуры детства. Индустрия досуга как основное проявление современной массовой культуры.

Литературные развлекательные жанры. Массовая художественная культура. Массовые постановочно-зрелищные представления. Индустрия курортных и «культурно»-туристических услуг. Профессиональный спорт как зрелище. Использование технологических и исполнительских приемов высокого искусства. Электронные СМИ и средства технического тиражирования в обеспечении индустрии досуга. Релаксационная и рекреационная функции индустрии досуга.

Детская литература и искусство как продукт потребления и тиражирования. Промышленно производимые игрушки и игры, их роль в инициировании норм мировоззрения и поведения. Универсализация и стандартизация технологий коллективного воспитания. Внедрение в сознание детей стандартизированных норм и паттернов личностной культуры. Закладывание основ базовых ценностных установок, официально пропагандируемых в обществе. Массовая общеобразовательная школа: стандартизация знаний на основе типовых программ. Редуцирование знаний к упрощенным формам детского сознания и понимания.

12. Музыка как предмет потребления.

Масштабное омащвление сферы музыки. Понятия «легкая», «эстрадная», «развлекательная «потребительская музыка».

Утилитарная применимость потребительской музыки. Шлягер: примитивизируемый текст, музыкальная эклектичность, предельная структурная простота, внациональный характер и использование определенного набора клише.

Амбивалентность музыкального искусства. Противоречие между дионисийским и аполлоническим началами, вбирающее в себя противоречия между индивидуальным и общим, между необузданным и уравновешенным, хаотичным и гармоничным, эмоциональным и рациональным, серьезным и несерьезным, между самостоятельным, самодостаточным, и служебным, прикладным, между высоким и низким, комическим и пугающим, вызывающим тревогу и неуверенность, между развлекательным и побуждающим к страданию.

Связь расцвета потребительства в музыкальной сфере с появлением человека-массы.

Внехудожественные моменты потребительской музыки, обусловленные контекстом ее применения.

13. Медиакultura. Телевидение как технология и культурная форма.

Понятие медиакультуры, социокультурного пространства, массмедиа, массовые коммуникации, СМИ, СМК, публичные коммуникации (public communications). «Глобальная деревня» М. Маклюэна.

Сложность в разделении двух важнейших аспектов средств массовой коммуникации - технологического и социокультурного.

Неограниченная интерактивность, обеспеченная спутниковым и кабельным телевидением.

Телевидение как часть коммуникационных систем. Концепция телевидения Р. Вильямса. Потенциал медиа для создания лучшего мира. Возможность позитивного социального изменения через технологии современной коммуникации.

Влияние массмедиа на модели восприятия мира, создание ими новой эмоциональной среды. Воздействие новых технологий на традиционные формы культуры и коммуникации.

14. Телевидение в контексте семиотики.

Семиотика о телевидении как о знаковой системе, наборе условностей. «Текст» медиа как семиотическое пространство, наполненное множеством смыслов. Реализация смыслов при их «прочтении» зрителем.

Просмотр передачи как процесс ее означивания.

Специфика знаков, используемых в массмедиа. Символический характер знаковой природы телевидения и медиа. Условность содержания, создаваемого массмедиа.

Низкий эстетический статус телевидения, обусловленный спецификой серийного производства, высокой степенью повторяемости звуковых и образных рядов.

Телевидение как свободная зона производства значений.

Конституирование реальности как медиасобытия.

15. Постмодернизм и видеокультура.

Видеокультура как пространство сочтения массовой культуры и авангардной культуры меньшинства.

Возможности идентификации постмодернистских черт в телевидении. «Доминантный» и постмодернистский модулы телевидения.

Постмодернистское поле современной рок-музыки, музыкальных видеоклипов.

Стереотипизации и коммерциализация, сопутствующие рок-видео.

Ж. Бодрийяр о телевидении как особой культурной форме в работе «Экстаз коммуникации». Экранная жизнь: воплощенная форма психической жизни.

Трансформация реальных индивидов в пассивные и совершенно функционирующие медиамашинны.

Замена телевидением мира опыта на мир плоских образов.

16. Особенности Российской массовой культуры.

Формирование массового общества в России. Общество потребления и российская культура. Особенности российского массового общества.

стереотип «Запад — массовая культура — мещанство». Специфика российского массового обывателя. Дихотомия «деревенская культура — городская культура» прослеживаемая в российской культуре.

Советское массовое общество и его ценности коллективизма и аскетизма. Ориентация на западные промышленные образцы. Скудость материальной базы советского общества потребления.

Искусство и советская массовая культура: взаимопревращения массового и высокого искусства. Оппозиции: официальная культура —

культура андеграунда, элитарная культура – народная культура, культура андеграунда – культура соцреализма.

Замещение советского масскульта массовой культурой западного образца – особенность современного российского общества.

Вопросы для промежуточной аттестации

1. Какие критерии массовости предлагают исследователи массовых явлений?
2. В чем различие массы и толпы?
3. Каким образом в западном обществе произошла редукция социального блага к материальному благополучию?
4. Каковы факторы, определяющие популярную культуру?
5. Каково влияние индустриализации и коммерциализации на популярную культуру?
6. Как сложилась судьба популярной культуры в эпоху массового производства?
7. Раскройте смысл понятия «культурная индустрия» и проиллюстрируйте ее основные черты примерами из современной массовой культуры.
8. В чем суть манипуляции массовой культуры потребностями людей?
9. Что гарантирует успех и привлекательность романов массовой культуры?
10. Раскройте смысл «символического уничтожения женщины».
11. Каковы культурные стереотипы репрезентации женского и мужского начала в СМИ?
12. Почему и как информационное общество создает предпосылки для формирования массового сознания?
13. Как соотносятся понятия *народная, популярная, массовая* культуры.
14. Почему массовая культура принимает на себя функцию трансляции механизмов социальной регуляции?
15. Раскройте сущность процессов омассовления современного общества.
16. Какие предпосылки возникновения человека массы определяет Х.Ортега-и-Гассет?
17. Что происходит с иерархией ценностей в массовом обществе?
18. Охарактеризуйте современное общество как общество потребления.
19. Как средства массовой информации обеспечивают возможность манипулирования сознанием?
20. Как система СМИ создает новую реальность?
21. Как происходит превращение средств коммуникации в главный инструмент влияния в современном обществе?
22. Индивидуальность или индивидуализм характеризуют человека массы?
23. Можно ли назвать бытие современного человека принудительной реальностью?
24. Как СМИ обеспечивают трансформацию системы представлений и мотиваций личности?
25. Чем удобно для масскульта мифологизированное мышление?

26. В чем причина повсеместного создания и распространения социально-политических мифов?
27. Можно ли говорить о том, что массовая мифологизированная культура обеспечивает бытовое и культурное выживание человека?
28. Можно ли согласиться с утверждением, что массовая культура не имеет национальных отличий?
29. Когда и как зародилось массовое общество в России?
30. В какой мере можно говорить о формировании общества потребления в России?
31. В чем проявляются особенности российского массового общества?
32. В чем заключаются отличия российского массового общества от западного?
33. Насколько адекватно понимали российские деятели культуры суть происходивших перемен?
34. Можно ли говорить о современном существовании стереотипа «Запад – массовая культура - мещанство»?
35. Какое отражение это событие получило формирование массового общества в России в творчестве современников - ведущих деятелей российской культуры?
36. В чем особенность народной культуры российского массового общества?
37. Сравните исторические и социальные особенности советского массового общества с западным обществом потребления.
38. Почему российский массовый человек ориентировался на западные промышленные образцы?
39. Какое содержание вкладывается в лексему «дефицит»?
40. Какие социальные слои советского общества представляли культурную элиту и почему?
41. Как в советском масскульте проявляются переход, взаимопревращения массового и высокого искусства?
42. Почему искусство социалистического реализма можно отнести к массовой культуре?
43. Приведите примеры произведений искусства соцреализма.
44. Определите основные черты сходства и различия советской и западной моделей массовой культуры.
45. Почему в современном российском обществе происходит замещение советского масскульта массовой культурой западного образца?
46. Почему российский масскульт в постсоветское время резко уступает западному?

Рекомендуемая литература

Адорно Т. Социология музыки//Адорно Т. Избранное. М.; СПб., 1999.

Акопян К.З. XX век в контексте искусства: история болезни как повод для размышления. М., 2005.

Анатомия рекламного образа. М., 2004.

- Барт Р. Мифологии. М., 1988.
- Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1997.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
- Бойм С. Общие места: Мифология повседневной жизни. М., 2002.
- Валгина Н.С. Теория текста. М., 2004.
- Воеводина Л.Н. Мифология и культура. М., 2002.
- Воронцов Б. Н. Феномен массовой культуры: этико-философский анализ // Философские науки. 2002. №3
- В перспективе культурологии: повседневность, язык, общество. М., 2005.
- В перспективе культурологи: повседневность, язык, общество. М., 2005.
- Гвардини Р. Конец Нового времени // Феномен человека: Антология. М., 1993.
- Дзикевич С.А. Эстетика рекламы. М., 2004.
- Иваницкая Е. Мы слишком сложно подходим к тому, что на самом деле просто? // Дружба народов. 2005. №6.
- Козловски П. Культура постмодерна // Вопросы философии. 2000. № 4.
- Костина А. В. К проблеме соотношения цикличности и линейности времени мифа и массовой культуры // Мир психологии. 2002. № 2.
- Культурология: дайджест. М., 2004.
- Лебон Г. Психология толп. М. 1998.
- Московичи С. Век толп. М., 1998.
- Массовая культура: современные западные исследования. М., 2005.
- Массовая культура: учебное пособие для вузов социально-гуманитарного профиля. М., 2004.
- Массовая культура России конца XX века. (Фрагменты): В 2 ч. СПб., 2001.
- Массовая культура и массовое искусство: «за» и «против». М., 2003.
- Массовое сознание и массовая культура в России: история и современность. М., 2004.
- Минаев С. MEDIA SAPIENS: Дневник информационного террориста. М., 2007.
- Моль А. Социодинамика культуры = Sociodynamique de la culture : пер. с фр. / вступ. ст., ред. и примеч. Б. В. Бирюкова, Р. Х. Зарипова, С. Н. Плотникова. - 2-е изд., стер. - М. : КомКнига, 2005
-
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991
- Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. Ростов-на-Дону, 2006.
- Разлогов К. Э. Глобальная и/или массовая? // Общественные науки и современность. 2003. № 2.
- Руднев В. П. Энциклопедический словарь культуры XX века. М., 2003.
- Рюмина Л.И. Манипулятивные приемы в рекламе. Учебное пособие. М.-Р/Дон, 2004.

Рубанов В. Масс-медиа – Франкенштейн XXI века: влияние СМИ на формирование интеллектуального потенциала общества // Обозреватель. 2003. №5.

Савкина И. Ф. Массовая культура: историография и проблемы влияния на общество // Культура, управление, экономика, право. 2005. №3.

Соколов Е.Г. Аналитика масскульты. СПб., 2001.

Степанов Ю. Константы: Словарь русской культуры. М., 2003.

Системные исследования культуры, 2005 г./ М-во культуры и массовых коммуникаций Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания, отд. социологии и худож. жизни ; науч. ред. В. С. Жидков. - СПб. : Алетейя, 2006.

Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е издание. М., 2002.

Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности. М., 2002.

Хан Фред И. Библия рекламы. М., 2006.

Харт К. Постмодернизм. М., 2006.

Хевеши М.А. Толпа, массы, политика: историко-философский очерк. М., 2001.

Чернов Г. Ю. Социально-массовые явления: Исследовательские подходы. М., 2002.

Шапинская Е.Н., Шапинский В.А. Молодежное телевидение на пороге XXI века: проблемы, теории, пути изучения. М., 2000.

Шапинская Е.Н. Массовая культура XX века: очерк теорий // Полигнозис. 2000. № 2.

Раздел 3. Визуальная культура

История визуальной культуры есть процесс расширения способов видения, которые изменялись от ярмарочных панорам до формирования новой визуальной аксиоматики в XXI веке. Задача визуальной культуры – делать мир видимым через взаимоотношения изображений и других форм коммуникации. Визуализация как изменяющийся процесс всегда предполагает важность контекста, его восприятия через призму разнообразных форм коммуникации.

Визуальная культура может рассматриваться как следствие проявления новых практик индустриального искусства. Визуальная культура – многоуровневая визуальная система средств и методов отображения информации посредством изобразительных видов искусства, эстетических эталонов зрительного восприятия, художественно-графической культуры, формирующаяся в процессе культурно-исторического развития общества.

Исследования визуальной культуры многообразны и опираются на достижения психоанализа, марксистской критики, семиотики, феминизма, «культурных исследований», постструктурализма.

Немалую роль в исследовании феномена визуальной культуры на Западе сыграли такие теоретики как Р.Барт, М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Лакан,

Г.Дебор, М.Шапиро, Т.Дж.Митчелл, К.Силверман, Ж.Бодрийяр, Г.Поллок и другие.

Беньямин по праву может считаться одной из ключевых фигур в процессе переосмысления художественной культуры XX века, одним из создателей соответствующего концептуального языка. Вальтер Беньямин еще в середине 1930-х гг. обозначил суть проблем, с которыми столкнулись, с одной стороны, современная социально-критическая теория, а с другой, - современное искусство и художественная критика. Для последних наиболее знаменательным событием стали неограниченные возможности технического репродуцирования, исчезновение онтологических и социальных границ между копией и оригиналом, разрушение «ауры» произведения искусства (порожденной «современностью»).

Все это быстро обесценило такие понятия как творчество и гениальность, вечная ценность и таинство искусства. Репродукционная техника вывела репродуцируемый предмет из сферы традиции, заменила его уникальное существование массовым – на место индивидуального потребления и наслаждения современная культура предлагает все более разнообразные и изощренные формы массового потребления. Беньямин предвосхитил современные методологии исследования визуальности как формы «оптического бессознательного» (Р.Краус) - сказав однажды, что кино- и фото-«камера открыла нам область визуально-бессознательного, подобно тому как психоанализ - область инстинктивно-бессознательного».

В.Дж.Т.Митчелл, один из теоретиков визуальных исследований, отмечает, что в последние двадцать пять лет произошел настоящий переворот в гуманитарных науках, связанный с интересом к изучению визуальной культуры в широком смысле. Речь идет об исследованиях кино, телевидения, массовой культуры с позиции современных философских и социальных теорий, объясняющих специфику «общества спектакля», феномена массовых коммуникаций, понятие «репрезентации». Визуальность перестала восприниматься как вторичное или подчиненное измерение культурной практики. Иначе говоря, визуальная культура – не просто часть нашей повседневной жизни, она и есть сама повседневность. Выросло новое поколение, воспитанное на культуре видео, телевидения, компьютеров, то есть на культуре иных визуальных технологий (различных аппаратов и вспомогательных средств, призванных усовершенствовать естественную способность видеть), на культуре, которая визуализировала многое из того, что ранее мыслилось лишь как умопостижимое. Новые медиа и эстетика «кибервидения» потребовали теоретического осмысления, которое классические эстетические концепции или теория искусства дать не могли потому что сфера их компетенции не простирается на анализ социальных практик.

1. Изучение эффектов средств коммуникации

Исследования культурных особенностей и возможностей средств коммуникации. В. Беньямин. М. Маклюэн: воздействие средств

коммуникации на сообщения. Революционность медиа. Специфика «электрических» средств коммуникации. Концепт «глобальной деревни».

Характер медиа в условиях постиндустриального/информационного общества. Э. Тоффлер: «клип-культура». М. Кастельс: сетевое общество. Митчел «общество спектакля», Н. Постман: экспансия развлекательности в медиа. - Обсуждение исследовательских текстов.

2. «Реальность» в современной визуальной культуре

Проблематизация «реального» в визуальной культуре. Реальность и цифровое изображение. Расширение технических возможностей представления события; «цензура сверхрепрезентации».

Ж. Бодрийяр: медиа в культуре постмодерна. Симулякры; создание гиперреальности. Множественность версий реальности и диверсификация их потребления. Дж.Ваттимо. Медиавирусы. - Обсуждение исследовательских текстов.

3. Знание в визуальной культуре

Что значит «знать»? Изменение принципов построения и способов трансляции знания. «Знание» и «навыки».

Высокая и массовая культура в условиях медийной коммуникации. Проблема экспертизы в визуальной культуре.

Представление знания в современном музее. Виртуальный музей.

4. Визуализация культуры

Замещение письменных кодов аудиовизуальными. Изменение облика текстов и практик их прочтения/просмотра. Повседневное производство и потребление образов.

Принципы визуального зрения. Культура фрагмента, воздействие скорости подачи материала на сообщение. Телевизионные сообщения; клип; компьютерные игры; кино.

5. Социальность и визуальное: сетевое общество; границы частной сферы

Сетевой принцип социальной организации. Надгосударственный характер сетей. Проблематика локальных самоорганизующихся структур.

Сообщества в Интернете. Горизонтальные связи, изменение иерархий, создание своих сообществ. Частное пространство в Интернете: личные страницы, форумы, Живой журнал.

Проблематика свободы и контроля в визуальной культуре.

6. Телевидение. Сериалы и ток-шоу

Формулы и нарративная структура «мыльных опер». Типы сюжетов, персонажей, коллизий. Связь сериалов с культурным контекстом.

Удовольствие зрителей: идентификация, «предзнание», включенность в длительное повествование, и т.д. «Мелодраматическое воображение».

Ток-шоу на экране: структура программы, ее функции. Представление общества самому себе. Конструирование и репрезентация групп социума. «Таблоидное телевидение» и «трэш-ТВ» как культурные феномены.

7. Феномен медиакультуры

Медиакультура: определение понятия. Историчность медиа. Включенность в культурные контексты. Изменяющийся статус медиа в условиях информационного общества. Влияние медиа на культурные тексты и практики.

Медиа в обществе. Как исследуют медиакультуру? Изучение институтов медиа. Представления о функциях медиа в обществе. Структурно-функционалистский подход. Медиа в системе социума: Де Флюэр. Социология медиа Н. Лумана.

Критическая теория: интерпретация массовой коммуникации представителями Франкфуртской школы. Медиа и сфера публичного: Ю. Хабермас.

8. Рождение и развитие фотографии

Светопись. Предшественники фотографии. Камера-обскура (XI в.). Светонепроницаемый ящик (XVI в.). Фотоэксперименты Н.Ньепса (1826). Дагерротипы – изобретение Л.-Ж. Дагера (1837). Фотографический способ размножения копий. Негатив и позитив. Изобретение первого держателя для плёнки-кассеты (Англия, 1854). Изобретение принципа цветной фотографии (1861). Первый переносной источник света в фотографии (1864). Создание фотобумаги (1874). Гибкая фотоплёнка и портативная фотокамера (США, 1884-1888). Начало любительской фотографии (1895). Появление панхроматических плёнок (1906). Первая машина-вспышка (1925).

Изобразительные средства фотографии. Первые портретные съёмки, съёмки пейзажей, архитектурных сооружений и бытовых сцен. Неуправляемое фотографирование. Необычные снимки, нестандартные способы обработки фотоплёнки. Документальная фотосъёмка. Фотография в науке и в промышленности. Фотография и история. Фотография и естествознание. Фотография и космические исследования. Фотография и печать. Виды фотографических сообщений (отдельная фотография, фотомонтаж, слайд, диафильм). Профессии, связанные с фотографией. Творчество выдающихся фотохудожников.

Развитие фотографических жанров (портретных, пейзажных, документальных, научно-технических и др.).

Назначение снимка. Композиция. Виды фотографической образности. Режиссура в различных фотографических жанрах. Монтажный образ. Фотография в книге, в прессе, в интернетных сайтах. Объемная фотография (стереофотография, голография). Фотороманы. Фотофильмы. Использование фотографии в рекламе.

Темы для самостоятельной работы студентов:

«Цивилизация образа» и печатный текст

Модернизм и визуализация искусства

Классика и традиция в визуальной культуре XX века

Идеология и визуальная культура

PR в современной визуальной культуре

Индустрия и коммерция в современных видах искусства

Визуальная и молодежная культуры

Видеокультура и проблемы подростковой психологии

Визуальная культура и постмодерн

Визуальная культура и консюмеризм

Визуальность и новые возможности пробуждения творческой активности

Рекомендуемая литература

Алтухова Н. В. Рекламное дело. - Саратов, 2006.

Барбой Ю.М. К теории театра. – Спб., 2008

Бодрийяр Ж. Общество потребления.- М., 2006

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. - Саратов, 2007

Визуальная антропология: настройка оптики. – М., 2009

Гройс Б. О современном положении художественного комментатора //Художественный журнал, № 41, 2006

Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика:М., 2007.

Зверева В. История на ТВ: конструирование прошлого// Отечественные записки, № 5(20), 2004

Зверева В. Репрезентация и реальность//Отечественные записки, №4 (13), 2003

Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. - Екатеринбург, 2004

Кляйн Н. Люди против брэндов. - М., 2005

Лиманская Л.Ю. Оптические миры. Эстетика и язык искусства. – М., 2008

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. - СПб., 2004

Разлогов К. Э. Не только о кино. – М., 2009

Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает. - М, 2006

Сибрук Дж. Маркетинг культуры. Культура маркетинга. – М., 2005
Теория и практика связей с общественностью : учеб. пособие - Саратов , 2006.

Теоретические и методологические исследования в дизайне - М, 2004

Прозоров В. В. Власть современной журналистики, или СМИ наяву. – Саратов, 2004

Родькин П.Е. Футуризм и современное визуальное искусство. М.,

2006
Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. Из истории развития и взаимопроникновения двух искусств в России в первой трети XX столетия. М., 2007.

Шумов А. В. Оценка роли современных информационных и медиатехнологий в контексте современной молодежной субкультуры. - Саратов, 2004

Раздел 4. Экранная культура

Современному состоянию культуры все более созвучны динамические модели. Информационно-коммуникативные системы выступают ее основой, они становятся своего рода маркерами современной культуры. Из них на первом месте стоят системы, материальным носителем информации которых, становится экран.

Экран можно назвать одной из первых визуальных технологий современной культуры. Кинематограф знаменует собой появление новых практик индустриального искусства. Кинематограф стал привычным, традиционным, общераспространенным явлением культурной жизни. Исторически следом за кинематографом появилось телевидение, которое, наследовав приемы кино, значительно изменило, усложнило, трансформировало их, сформировало новую эстетику визуального.

Культуру, осуществляющую коммуникацию и передающую информацию посредством экрана (кино, видео, телевидения, компьютеров), принято называть экранной. Поэтому часто культуру XXI в. называют экранной культурой. Таким образом, экранная культура это культура, основным носителем текстов которой является не письменность как прежде, а экранность. И в этом смысле, экранная культура логический, закономерный этап развития книжной, письменной культуры, поскольку экранная (компьютерная) страница это ожившая, озвученная книжная страница. Современная экранная культура формируется на основе последних достижений современной цивилизации: компьютеров, телевидения, видеотехники, современных средств связи, каналов передачи информации.

Экранная культура позволяет выйти в информационное пространство, расширить диапазон выбора, увеличить скорость подключения к любому

потоку информации. При этом особенно важным является то, что выбор делает сам человек.

Уже отмечалось, что механизм хранения и трансляции культурного опыта определяет специфику исторического типа культуры, способа коммуникации в обществе, взаимоотношения между поколениями, ментальности эпохи в целом. Классификация культуры по средствам трансляции информации выявляет общность ряда процессов, происходящих в локусах, использующих схожие механизмы работы с информацией. В.Ж. Келле считает, что ряд цивилизационных механизмов (рынок, политико-правовая система и механизмы трансляции культурного опыта), формируют предпосылки для объединения этих систем. Названные цивилизационные механизмы являются и культурными формами. Культурная форма может спровоцировать и социогенез, и генезис в сфере художественной культуры, расширяя изначально определенный ареал своего действия. Это наглядно можно проиллюстрировать на примере функционирования Сети, которая является и средством коммуникации для пользователей, и «мастерской», и выставочным пространством для художников, работающих в net-art.

В начале XXI в. сосуществуют культура непосредственного общения, книжная и экранная культуры, хотя очевидно, что экранная культура начинает занимать все большее пространство в структурировании повседневного мира и заметно влиять на глобализационные процессы. Благодаря своим техническим возможностям экранная культура создает «общие площадки» для презентации образований самого различного характера, как социального, так и профессионального и этнического, смешивая, таким образом, феномены разнопорядкового уровня.

Экранная культура изменила привычное представление о приемах и механизмах функционирования локальной культуры: за счет новых аудиовизуальных средств обмен информации сокращается до считанных минут, ее же объем значительно увеличивается. Востребованными оказываются различные способы подачи информации, как в текстовом режиме, так и в графическом. Возможности в способах репрезентации и, соответственно, восприятия информации реципиентом экранной культуры превосходят возможности письменной культуры, ориентированной на последовательное, или линейное, усвоение информации. Поэтому некоторые исследователи считают, что экранная культура глобальна в большей степени, чем массовая.

Первостепенным в экранной культуре оказывается вопрос качества информации, ее структурирования и архивации.

1. Рождение кинематографа и эпоха «Великого Немого» (1895-1926)

Предшественники кинематографа. Аппарат Тимченко (Россия, 1893). Хронограф Ж.Демени (Франция, 1894). Попытки «движущейся фотографии» Т.Эдисона. Изобретение кинематографа братьями Люмьер (Франция, 1895). Демонстрация первых фильмов (Франция, 1895).

Д.Гриффит и его открытия в области кинематографического языка. Фильмы Э.Штрогейма. Американские комедиографы эпохи немого кино (Ч.Чаплин, Б.Китон, Г.Лойд и др.). Зрелищные жанры «Великого Немого».

Импрессионизм во французском кино (Л.Делюк, Ж.Дюлак и др.). Авангард («Антракт» Р.Клера и др.). Экспрессионизм в немецком кино (Р.Вине, Ф.Ланг и др.). Сюрреализм (С.Дали и Л.Бунюэль). «Жанровый» кинематограф в России (1915-1918): фильмы В.Гардина, Я.Протазанова, Е.Бауэра.

Отечественный революционный киноавангард 20-х гг. XX века: «Школа натурщиков» Л.Кулешова, «Фабрика эксцентрики» (ФЭКС) Г.Козинцева и Л.Трауберга, «Киноглаз» Д.Вертова. Творчество С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, А.Довженко, Б.Барнета.

2. Мировой кинематограф 30-х – 40-х годов XX века

Приход звука (1926-1931) и цвета (середина 30-х гг. XX в.) в кино. Стереоскопические фильмы (середина 40-х гг. XX в.). Проведение первых масштабных международных кинофестивалей в Венеции, Москве (середина 30-е гг. XX в.) и Канне (1946). Утверждение престижа приза Американской киноакадемии «Оскар».

Развитие английского и американского жанрового кинематографа (комедия, детектив, вестерн, гангстерский фильм, мюзикл, фильм ужасов, триллер и т.д.). Комедии Ч.Чаплина и Ф.Капры. Вестерны Д.Форда. Триллеры А.Хичкока. Анимационный кинематограф У.Диснея. Фильмы У.Уайлера и Ф.Ланга. Феномен О.Уэллса. Система звёзд (Г.Гарбо, В.Ли, М.Дитрих, Р.Хейурт, М.Кориус, Д.Дурбин, И.Бергман, Х.Богарт, Л.Оливье, Г.Купер и др.).

Французское кино эпохи демократии (30-е гг. XX века), нацистской оккупации (1940-1944) и первых послевоенных лет. Творчество Р.Клера, М.Карне, Ж.Дювивье, Ж.Клузо, Ж.Ренуара, Р.Клемана, Ж.Габена, М.Морган и др. «Поэтический», «романтический» и «чёрный» кинематограф. Развлекательные жанры французского кино.

Тоталитарные тенденции в отечественном и немецком кинематографе 30-х-40-х гг. XX в.: темы, проблемы, идеи, герои (Л.Рифеншталь, Ф.Эрмлер, М.Ромм, М.Чиаурели и др.). Трактовка истории в отечественном кино 30-х-40-х годов (фильмы братьев Васильевых, М.Ромма С.Эйзенштейна, В.Пудовкина, А.Довженко, Е.Дзигана, М.Донского, А.Зархи и И.Хейфица, С.Юткевича и др.). Жанровый кинематограф (Г.Александров, И.Пырьев, Л.Орлова, М.Ладынина и др.). Фильмы военных лет.

Неореализм в итальянском кино: проблемы, тенденции, социальные корни, тематика, стилистика. Фильмы Р.Росселини, В. Де Сика, Дж. Де Сантиса, Л.Висконти. Значение неореализма для развития мирового искусства.

3. Мировой кинематограф 50-х-60-х годов XX века

Появление широкоэкранный (1953) и широкоформатный (1956) кинематографа как следствие острой конкуренции со стороны телевидения. Панорамное кино и циркорама (круговая панорама). Появление стереозвука в кино. Демонстрация первого в мире интерактивного фильма, управляемого компьютером (ЭКСПО в Монреале, 1967).

Американское кино: от «суперколов» («Бен Гур» У.Уайлера, «Спартак» С.Кубрика, «Клеопатра» Дж.Манкиевича и др.) к фильмам социальной критики (творчество С.Люмета, А.Пенна, С.Креймера, М.Николса, Р.Олтмена, С.Поллака, Б.Раффелсона, Д.Хоппера, Н.Джуиссона, и др.). Звёзды 50-х - 60-х гг. XX в.: Дж.Дин, М.Монро, К.Дуглас, Г.Пек, Р.Бартон, Э.Тейлор, Дж.Фонда, М.Брандо Д.Хофман и др.).

Угасание неореализма и розовый неореализм в итальянском кино. Жанровый кинематограф эпохи «итальянского чуда» (Фильмы В. Де Сика, П.Джерми, Л.Коменчини, Д.Ризи, М. Моничелли, А.Сорди и др.). Творчество Ф.Феллини, Л.Висконти, М.Антониони, П.Пазолини. Звёзды итальянского экрана (А.Маньяни, Тото, В.Гассман, У.Тоньяцци, С.Лорен, М.Витти, К.Кардинале, Д.Мазина, М.Мастрояни и др.).

Французская «новая волна» (Ж.-Л.Годар, Л.Маль, К.Шаброль, Ф.Трюффо, А.Рене, А.Варда и др.): проблематика, тип героя, поиски формы. Жанровый кинематограф Франции (Кристиан-Жак, Ж.Ури, Р.Вадим, К.Лелуш, Ж.Деми и др.) и его звёзды (Ж.Маре, Б.Бардо, Ж.Моро, И.Монтан, С.Синьоре, Ж.Филипп, М.Мерсье, А.Делон, Ж.-П.Бельмондо, Бурвиль, Л.Вентура, Л. де Фюнес, К.Денёв и др.). Интеллектуальный кинематограф (Р.Брессон, М.Дюра, А.Робб-Грийе и др.).

Немецкий кинематограф западной и восточной зоны: тематические и художественные различия, Испанский кинематограф эпохи авторитаризма: господство притчи (фильм Л.Бунюэля, К.Сауры, Л.Берланги, Х.-А. Бардема и др.) Шведский кинематограф и творчество И.Бергмана. Шведская актёрская школа (М. фон Сюдов, Э.Йозефсон, Б.Андерсон, Л.Ульман и др.).

«Малюкартинье» в отечественном кино начала 50-х. «Теория бесконфликтности». «Оттепель» второй половины 50-х. Фильмы Г.Чухрая, М.Хуциева, М.Калатозова и С.Урусевского, А.Алова и В.Наумова и др. «Поэтический кинематограф», «живописное кино», «поток жизни» и др. течения. Фильмы С.Параджанова, О.Иоселиани, Г.Панфилова, Л.Шепитько, А.Кончаловского и других мастеров отечественного экрана. Феномен А.Тарковского. Проза и фильмы В.Шукшина. Жанровый кинематограф: комедии Л.Гайдая, Э.Рязанова, Г.Данелия, приключенческие и фантастические ленты, детективы. Проблемы экранизации (С.Бондарчук, А.Зархи, Г.Козинцев И.Хейфиц и др.). Усиление антидемократических тенденций (цензура и т.д.) по отношению к кино во второй половине 60-х годов: причины и следствия.

Кинематограф Восточной Европы: «польская школа» (фильмы А.Вайды, А.Мунка, А.Форда, В.Хаса и др.), расцвет чехословацкого кино 60-х годов (М.Форман, И.Менцель, В.Хитилова, Ю.Якубиско, В.Ясный, Я.Кадар

и Э.Клосс и др.), югославское (А.Петрович, Д.Макавеев и др.) и венгерское (А.Ковач, З.Фабри, И.Сабо, М.Янчо и др.) киноискусство.

Кино Японии. Творчество А. Куросавы, К.Синдо и др.

4. Мировой кинематограф 70-х - 80-х годов XX века

Усиление конкуренции со стороны телевидения и видео. Эксперименты с голографией и компьютерными спецэффектами (70-е гг. XX в.). Начало внедрения системы объемного звука Dolby (80-е гг. XX в.). Появление первых «синеплексов» (многозальных кинотеатров).

Триумф американского жанрового кино: фильмы С.Спилберга, Дж.Лукаса, У.Фридкина, М.Скорсезе, Ф.Копполы, Дж.Карпентера, Дж.Лендиса, Р.Поланского, Р.Земекиса, Д.Линча, Б.Де Палма, С.Пекинпа и др. «Ретромода» 70-х, фильмы катастроф и ужасов, фантастика, комедии, и мелодрамы. Американское и английское интеллектуально-философское кино (В.Аллен, П.Гринвей, С.Кубрик, Дж.Лоузи, Р.Олтмен, М.Форман и др.). Голливудские звёзды: Дж.Николсон, Л.Минелли, Р.Редфорд, П.Ньюмен, Б.Стрейзанд, С.Сталлоне, А.Шварценеггер, Э.Пачино, М.Дуглас, К.Тернер, Х.Форд и др.

Итальянский (Д.Дамиани, Д.Монтальдо, К.Лидзани, Ф.Рози) и французский (И.Буассе, Ж.Годар, Коста-Гаврас и др.) политический кинематограф: проблемы, темы, жанры.

Французское кино: смена поколений – работы «классиков» (Ж.-Л.Годар, Ф.Трюффо, К.Шаброль, Р.Брессон, Л.Маль, А.Рене и др.) и новых мастеров (Б.Блие, К.Миллер, М.Пиала, Б.Тавернье, А.Тешине, А.Жулавский, Л.Бессон, Л.Каракс и др.), проблематика, стилистика их работ. Жанровый кинематограф Франции (фильмы М.Девиля, И.Робера, Р.Энрико и др.). Звёзды французского экрана (Ф.Нуаре, Ж.-Л. Трентиньян, И.Юппер, И.Аджани, С.Марсо, П.Ришар, Н.Бай, А.Жирандо, С.Кристель, Д.Санда, К.Ламбер, Р.Шнайдер, Дж.Биркин и др.).

Итальянское кино: последние работы Л.Висконти, П.-П.Пазолини, В. Де Сика. Фильмы Ф.Феллини и М.Антониони. Творческий путь Б.Бертолуччи, Л.Кавани, С.Леоне, Э.Скола, братьев Тавиани, М.Феррери и других мастеров итальянского экрана тех лет. Жанровый кинематограф и его звёзды (О.Мути, С.Сандрелли, Л.Антонелли и др.).

Кинематограф Германии. Творчество Р.-В.Фассбинцера, В.Херцога, Ф.Шлендорфа, В.Вендерса, М. фон Тротта. Испанский кинематограф: лидерство К.Сауры. Шведский кинематограф: И.Бергман, В.Шеман, Б.Видберг.

Уход в экранизации классических литературных произведений и создание фильмов на историческую тему – характерная тенденция творчества ведущих отечественных мастеров 70-х-80-х годов (А.Кончаловский, Н.Михалков, Г.Панфилов, Э.Климов, С.Соловьёв, Л.Шепитько, А.Алов и В.Наумов, С.Параджанов, А.Герман, К.Муратова, Г.Полока, В.Рубинчик, М.Швейцер, С.Овчаров, А.Сокуров и др.). Цензурные и творческие сложности реализации авторских замыслов в современной теме (фильмы

А.Миндадзе и В.Абдрашитова, И.Авербаха, Д.Асановой, Р.Быкова, А.Смирнова, Р.Балаяна, Н.Губенко, С.Соловьёва, М.Хуциева и др.). Российский жанровый кинематограф (А. Митта, В.Меньшов, и др.). Фильмы А.Тарковского, В.Шукшина, О.Иоселиани. Изменение социокультурной ситуации (вторая половина 80-х гг. XX в.), отмена цензуры, выход на широкий экран «полочных» фильмов. Открытие новых тематических, проблемных и жанровых возможностей отечественного кино.

Кинематограф Восточной Европы: польские фильмы «морального беспокойства» (А.Вайда, К.Занусси, К.Кеслевский), венгерская антитоталитарная волна (П.Шандор, И.Сабо, З.Фабри и др.), усиление критических тенденций в югославском и болгарском кино. Насильственное подавление творческой свободы и упадок восточногерманского, чехословацкого и румынского кино.

Японское кино (А. Куросава, Н.Осима, К. Синдо и др.).

5. Мировой кинематограф на современном этапе

Дальнейшее усиление тенденций технизации и компьютеризации американского жанрового кино (кинотеатры с объемным звуком Dolby Digital, DTS, кинотеатры объемного изображения повышенной четкости IMAX, интерактивное кино, кинематограф на DVD с оптическим проектором и т.д.).

Развитие отечественного кино в 90-х гг. XX – начала XXI в. (фильмы Н.Михалкова, А.Кончаловского, В.Пичула, К.Лопушанского, Ю.Мамина В.Тодоровского, А.Сокурова и др.). Проблема проката в условиях рынка. Российские кинофестивали как средство поддержания национального кинематографа. Падение кинотеатрального фильмопроизводства в России на фоне резкого увеличения производства телесериалов на рубеже XX-XXI веков. Конкуренция российских кинопремий «Ника» и «Золотой орел».

Новые имена в кинематографе США, Франции, Италии, Германии. Коренное изменение ситуации в кинематографе Восточной Европы в целом (в связи с крушением большинства авторитарных политических режимов, объединением Германии и т.д.).

Кинематограф Латинской Америки, Австралии, Азии, Америки.

6. Рождение и развитие телевидения и видеозаписи

Понятие «телевидение». Конструирование реальности на телеэкране.

Исследование телевизионной культуры: технологии, институты, сообщения, аудитории, эффекты коммуникации.

Способы изучения телевизионных сообщений. Контент-анализ. Анализ дискурса. Построение информационной программы.

Конвенции, языки, принципы построения «реальности» на телевидении. Виртуальные реконструкции. Реальность видео.

Научная база и прообразы телевизионных устройств. «Телефотограф» (П.Бахметьев, Россия, 1880) – первый предшественник телевизора. Начало

механического телевидения (Польша, 1884). «Триада цветов» - прообраз цветного телевидения (Россия, 1899). Введение термина «телевидения» (К.Перский, Россия, 1900). «Катодная телескопия» (Б.Розинг, Россия, 1907). Электронная система телевидения (Великобритания, 1908). Предпосылки для зарождения катодного (электронного) телевидения. Первое переданное и принятое телевизионное изображение (Б.Розинг, Россия, 1911). Механическое телевидение (Россия, 1931). Первые российские телефильмы (А.Разумный и др.). Первые опыты создания электронного телевидения (В.Зворыкин, Ф.Фарсуорт, И.Адамиан, В.Грабовский) в середине 30-х гг. XX в. Основные принципы телетрансляции. Телепередающая башня и телеантенна. Телевизионные каналы и стандарты.

Строительство первого центра электронного телевидения в Москве (1937). Возобновление работы Московского телецентра (1945). Дальнейшее развитие и распространение телевидения. Приоритет прямых трансляций в телевидении 50-х-60-х гг. XX в. Рождение отечественного цветного телевидения (1967). Система стерео (1975) и стереоцветного телевидения (1979) П.Шмакова (Россия). Система спутниковой ретрансляции. Кабельное телевидение. Интерактивное телевидение. ТВЧ (телевидение высокой четкости).

Рождение и развитие видео. Видеозапись как способ «консервации» аудиовизуальной информации, передачи её во времени. Взаимосвязь телевидения, кино, видео. Видео 70-х годов XX века: первые попытки создания бытовой видеотехники. Современная видеотехника: видеомэгафоны, видеокамеры, камкордеры и т.д. Использование видеодисков, DVD, CD-ROM для записи и воспроизведения качественного изображения. Видеофильмы и видеоклипы. Возможности видео. Перспективы развития видео.

7. Эволюция отечественного и зарубежного радио/телевидения (50-е гг. XX в. – начало XXI в.)

Отечественное телевидение и радиовещание 50-х – 60-х гг. XX в. Преобладание «прямого эфира» и локальных трансляторов сигнала на ТВ. Начало перехода к централизованному телевидению (1957). Организационные трансформации на телевидении и радиовещании (деятельность Гостелерадио). Постепенное вытеснение прямых телетрансляций видеозаписью. Усиление цензуры. Наиболее характерные телепередачи 60-х – 70-х годов («Клуб кинопутешественников», «КВН», «Кинопанорама», «Музыкальный киоск», «Кабачок 12 стульев», «Голубой огонек», «Алло, мы ищем таланты» и др.). Создание первых российских телесериалов («Вызываем огонь на себя», «Майор Вихрь», «Большая перемена», «17 мгновений весны» и др.) Появление интеллектуальных игровых программ («Что? Где? Когда?»). Наиболее популярные телеведущие (А.Масляков, С.Жильцова, В.Леонтьева, А.Каплер, Э.Рязанов и др.).

Телевизионные программы эпохи «перестройки» (1986-1991): «Взгляд», «12 этаж», «До и после полуночи» и др. Роль телевидения и радио

в изменении общественного сознания. Новый имидж ведущих (В.Листьев, А.Любимов, В.Мукусев, В.Молчанов, В.Познер и др.). «Телемости». Возобновление телетрансляций в прямом эфире. Политизация телевидения и радиовещания. Ликвидация Гостелерадио.

Телевидение и радиовещание 90-х гг. XX в. Возникновение и развитие коммерческих радиостанций («Европа-плюс», «Радио ностальжи», «Серебряный дождь», «Русское радио» и др.) и телеканалов (НТВ, ТВ-6, REN-TV и др.). Внедрение FM-стереоволн в радиовещании. Активное распространение рекламных блоков и видеоклипов. Создание государственного некоммерческого канала «Культура» Вещательные и программнопроизводящие телеструктуры. Реорганизации на первом телевизионном канале. Появление сети игровых программ с денежными призами («Кто хочет стать миллионером?», «Слабое звено» и др.). Ток-шоу («Я сама», «Про это» и др.). Реальные шоу («За стеклом», «Последний герой», «Фабрика звезд», «Стань звездой»). Резкое увеличение доли иностранной теле/кинопродукции в российском эфире. Постепенное формирование разветвленного рынка российских телесериалов («Каменская», «Менты», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Самозванцы» и др.). Музыкально-развлекательные телеканалы (MTV, МузТВ и др.). Новые ведущие и продюсеры (К.Эрнст, И.Дыховичный, Л.Ярмольник, Н.Фоменко и др.). ТЭФИ («Телевизионный эфир») и другие конкурсы телепрограмм в России. Структура и состояние теле/радиовещания в России в наши дни. Сочетание государственного и негосударственного теле/радиовещания, дифференцированность программ. Федеральное, региональное и местное вещание. Понятие «формат радиостанции». Особенности построения утреннего, дневного, вечернего и ночного теле/радиовещания.

Роль и место радио и телевидения в системе современных средств массовой коммуникации. Основные тенденции мирового радиовещания и телевидения XX века. Глобализация и специализация телерадиовещания. Влияние социокультурной ситуации на изменение характера, проблематики, тематики и форм передач.

Информационные, учебные, художественные и игровые программы. Передачи, посвящённые литературе, театру, музыке, живописи, архитектуре, хореографии, кино и другим видам искусства. Ведущие мастера радио и телевидения. Феномен сериала. Телетеатр и его традиции. Компьютерная техника и телевидение. Спецэффекты.

Виды телевизионных программ (информационно-публицистические, художественные, образовательные программы; телевизионные игры и развлекательные программы; ток-шоу; телепрограммы для молодёжи; телепрограммы для детей и юношества; реклама).

Жанры тележурналистики: информационные (сообщение в кадре, телесюжет, телеинтервью, телерепортаж, пресс-конференция); аналитические (телеобозрения и др.); публицистические (телезарисовка, телеочерк, телеэссе и др.).

Основные телевизионные профессии.

8. Компьютерные системы и Интернет

Специфика аудиовизуальной культуры. Сценарная основа аудиовизуального медиатекста. Синтетическая природа аудиовизуальных медиа; выразительные средства аудиовизуальных медиа (кадр, ракурс, план, монтаж, деталь в кадре, цвет, соотношение звукового и зрительного ряда, звучащее слово, музыка, шумы). Монтаж как основополагающее средство организации аудиовизуального медиатекста. Эффекты присутствия и участия в процессе просмотра аудиовизуального медиатекста. Идентификация зрителя с персонажами аудиовизуальных медиатекстов.

Особенности современной социокультурной ситуации и роль экранной культуры в обществе при продолжающемся интенсивном развитии массовой коммуникации. Специфика и взаимосвязь различных видов медиа. Медиакритика и кинокритика: цели, задачи, функции.

Интернет и мультимедийные компьютерные системы. Компьютерные игры. Основные этапы развития Интернета в России и за рубежом. Интернетные порталы, сайты, тексты. Интернетная пресса. Интернетный сайт – как синтезированная модель аудиовизуальных и печатных средств массовой коммуникации.

Рекомендуемая литература

Алтухова Н. В. Рекламное дело. - Саратов, 2006.

Бодрийяр Ж. Общество потребления.- М., 2006

Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. - Саратов, 2007

Вершинская О.Н. Информационно-коммуникационные технологии. М.: Наука, 2007.

Визуальная антропология: настройка оптики. – М., 2009

Гройс Б. О современном положении художественного комментатора //Художественный журнал, № 41, 2006

Зверева В. История на ТВ: конструирование прошлого// Отечественные записки, № 5(20), 2004

Зверева В. Репрезентация и реальность//Отечественные записки, №4 (13), 2003

История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.

Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. - Екатеринбург, 2004

Кляйн Н. Люди против брэндов. - М., 2005

Лиманская Л.Ю. Оптические миры. Эстетика и язык искусства. – М., 2008

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. - СПб., 2004

Разлогов К. Э. Не только о кино. – М., 2009

Розин В. М. Визуальная культура и восприятие. Как человек видит и понимает. - М, 2006

Теория и практика связей с общественностью : учеб. пособие - Саратов , 2006.

Теоретические и методологические исследования в дизайне - М, 2004

Баженова Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). М.: Изд-во Ин-та художественного образования Российской Академии образования, 2004. 55 с.

Бакулев Г.П. Конвергенция медиа и журналистики. М., 2002.

Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. М.: Аспект-пресс, 2005. 176 с.

Бакулев Г.П. Основные концепции массовой коммуникации. М., 2002.

Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с.

Баранов О.А. Экран становится другом. М.: Просвещение, 1979. 96 с.

Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.

Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М.: Изд-во РИП-Холдинг, 2004. 174 с.

Бернштейн С.И. Язык радио. М.: Наука, 1977.

Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. История мировой журналистики. Москва: Март, 2003. 432 с.

Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. М.: SVR-Аргус, 1994. - 96 с.

Бондаренко Е.А. Творческая реабилитация средствами медиакультуры. Омск, 2001.

Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами аудиовизуальной культуры. Омск: Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та культурологии, 2000. 91 с.

Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. М.: SVR-Аргус, 1994. 64 с.

Борев В.Ю. Видео: Техника. Досуг. Культура. М.: Профиздат, 1990. 208 с.

Борев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. М.: Наука, 1986. 304 с.

Брайант Дж., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ. М.: Вильямс, 2004. 432 с.

Буданцев Ю.П. Парадигма массовой коммуникации. М., 2001.

Вайсфельд И.В., Демин В.П., Михалкович В.И., Соболев Р.П. Встречи с Х музой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с. Т.2. 175 с.

Васильева Т.В. Теле и радиоинформация. Л.: ЛГУ, 1987.

Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: Новые средства массовой информации, их аудитория, техника, бизнес, политика. - Тбилиси: Ганатлеба, 1989. 572 с.

Возчиков В.А. Медиаобразование в педагогическом вузе. Методические рекомендации. Бийск: НИЦ БиГПИ, 2000. 25 с.

Война на экране. М.: Материк, 2006. 224 с.

Голдякин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-пресс, 2004. 141 с.

Головской В. Между «оттепелью» и «гласностью»: кинематограф 70-х. М.: Материк, 2004. 390 с.

- Грачев Г.В. Личность и общество: информационно-психологическая безопасность и психологическая защита. М.: ПЕРСЭ, 2003. 304 с.
- Гращенко И.Н. Кино как средство эстетического воспитания. М.: Высшая школа, 1986. 224 с.
- Гура В.В. Теория и практика педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 74 с.
- Жабский М.И, Тарасов К.А., Фохт-Бабушкин Ю.У. Кино в современном обществе: Функции – воздействие – востребованность. М.: Министерство культуры РФ, НИИ киноискусства, 2000. 376 с.
- Журналистика и медиаобразование в XXI веке/Под ред. А.П.Короченского. Белгород: Изд-во Белгород. гос. ун-та, 2006. 368 с.
- Засурский Я.Н., Вартанова Е.Л., Засурский И.И., Раскин А.В., Рихтер А.Г. Средства массовой информации постсоветской России. М., 2002.
- Звезды Голливуда /Ред. Е.Н.Карцева. М.: Искусство, 1995. 400 с.
- Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
- Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
- Интернет в гуманитарном образовании/ Под. ред. Е.С.Полат. М.: ВЛАДОС, 2001. 272 с.
- Иоффе А.И. Введение в книговедение: Учебное пособие. М.: МГИК, 1986.
- История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с.
- История советского кино/Ред. Х. Абул-Касымова, С.Гинзбург и др. В 4 т. М.: Искусство, 1969-1978.
- Капралов Г.А. Человек и миф: Эволюция героя в западном кино (1965-1980). М.: Искусство, 1984. 397 с.
- Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. М.: Профиздат, 2002.
- Караганов А.В. Первое столетие кино. М.: Материк, 2006. 386 с.
- Кино: Политика и люди (30-е годы)/Отв. ред. Л.Х.Маматова. М.: Материк, 1995. 231 с.
- Кино: Энциклопедический словарь/Гл.ред. С.И.Юткевич. М.: Сов. энциклопедия, 1986. 640 с.
- Киномания-97. Энциклопедия российского киноискусства. М.: Коминфо, 1997 (CD-ROM).
- Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический проект, 2005. 448 с.
- Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. М.: Академический проект, 2005. 400 с.
- Комаров С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930). М.: ВГИК, 1994. 304 с.
- Компьютерные телекоммуникации – школе/Под ред. Е.С.Полат. М., 1995. 168 с.
- Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста. СПб, 2000.

- Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. СПб, 1995.
- Корконосенко С.Г. Преподаем журналистику. Профессиональное и массовое медиаобразование. СПб.: Изд-во Михайлова, 2004. 240 с.
- Короченский А.П. «Пятая власть»? Медиакритика в теории и практике журналистики. Ростов: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 2003. 284 с.
- Кравцов Ю.А. Основы киноэстетики. Теория и история кино. СПб, 2006.
- Краснова Г.В. Европейцы в Голливуде. М.: Материк, 2006. 308 с.
- Критическое мышление и новые виды грамотности/Сост.О.Варшавер. М.: Изд-во ЦГЛ, 2005. 80 с.
- Кудрявцев С.В. + 500. М.: Прогресс, 1994. 396 с.
- Кудрявцев С.В. 500 фильмов. М.: СП ИКПА, 1991. 381 с.
- Кудрявцев С.В. Все - кино. М.: Каскад, 1995. 376 с.
- Кудрявцев С.В. Последние 500. М.: Каскад, 1995. 404 с.
- Кузнецов В.М. Учебное телевидение. М.: Высшая школа, 1990.
- Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). М., 2002.
- Левшина И.С. Любите ли вы кино? М.: Искусство, 1978. 254 с.
- Левшина И.С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.
- Луман Н. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005. 280 с.
- Лучинский Ю.В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 1996.
- Макаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире. М., 2000.
- Маклюэн М. Понимание медиа. М.; Жуковский, 2003.
- Медиаобразование сегодня: содержание и менеджмент/Отв. ред. А.В.Федоров. М.: Изд-во Гос. ун-та управления, 2002. 80 с.
- Мейлах В.С. Процесс творчества и художественное восприятие. М.: Искусство, 1985. 318 с.
- Мельник Г.С. Mass-media: психологические процессы и эффекты. СПб, 1996.
- Моль А. Социодинамика культуры. М.: КомКнига, 2005.
- Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
- Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1999. 147 с.
- Муратов С. А. Нравственные принципы тележурналистики. М., 1997.
- Муратов С.А. Активные методы обучения в телевизионной журналистике. М., 1981.
- Муратов С.А. Диалог: Телевизионное общение в кадре и за кадром. М., 1983.
- Муратов С.А. ТВ – эволюция нетерпимости. М., 2000.
- Мурюкина Е.В. Медиаобразование старшеклассников на материале прессы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 200 с.
- Муштаев В.П. Уроки искусства: Очерки об учебном телевидении. М.: Педагогика, 1985. 104 с.
- Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: Методология анализа и практика исследований. М., 2003.
- Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989. 288 с.

Нечай О.Ф. Ракурсы. О телевизионной коммуникации и эстетике. М.: Искусство, 1990. 119 с.

Нечай О.Ф., Ратников Г.В. Основы киноискусства. Учебное пособие для некинематографических вузов. Минск: Выш. школа, 1985. 368 с.

Новейшая история отечественного кино. 1986–2000/Гл.ред. Л.Аркус. СПб: Сеанс, 2001.

Новикова А.А. Медиаобразование в России и Европе в контексте глобализации. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 168 с.

Новикова А.А. Медиаобразование на занятиях по английскому языку. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. 52 с.

Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с.

Нусинова Н. «Когда мы в Россию вернемся...»: Русское кинематографическое зарубежье (1918-1939)». М.: НИИ киноискусства, Эйзенштейн-центр, 2003.

Основы радиожурналистики. М., 1984.

Основы телевизионной журналистики. Учебное пособие/Под ред. А.Я.Юровского. М., 1987.

От открытой школы – к открытому обществу: развитие сетевых образовательных инициатив/Под ред. Е.Н.Ястребцовой, Я.С.Быховского. М., 1999.

Очерки истории российского телевидения/Ред. кол. В.В.Егоров и др. М.: Воскресенье, 1999. 412 с.

Парсаданова Т.Н. Российское телевидение: История и современность. М.: Изд-во ВГИК, 2002. 35 с.

Пензин С.Н. Американское кинопутешествие. Воронеж: Изд-во Киновидеоцентр им В.М.Шукшина, 2001. 84 с.

Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.

Пензин С.Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. 188 с.

Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.

Пензин С.Н. Уроки кино. М.: Изд-во ВБПК, 1986. 66 с.

Первый век кино. Энциклопедия. М., 1996.

Первый век нашего кино/Ред. К.Э.Разлогов. М.: Локид, 2006. 910 с.

Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 201 с.

Поллак П. Из истории фотографии. М.: Планета, 1983.

Преподаем журналистику: взгляды и опыт (Медиаобразование: концепции и перспективы)/Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 2006. 152 с.

Рашкофф Д. Медиавирус. М. Ультра культура, 2003.

- Режиссерская энциклопедия. Кино Европы /Отв. Ред. Г.Н.Компаниченко. Сост. М.М.Черненко. М.: Материк, 2002. 204 с.
- Режиссерская энциклопедия. Кино США /Отв. Ред. Е.Н.Карцева. М.: Материк, 2000. 276 с.
- Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Розина И.Н. Педагогическая компьютерно-опосредованная коммуникация. М.: Логос, 2005. 460 с.
- Романовский И.И. Масс Медиа. Словарь терминов и понятий. М.: Союз журналистов России, 2004. 480 с.
- Российский иллюзион. М.: Материк, 2003. 732 с.
- Российское кино: Парадоксы обновления/Ред. А.Г.Дубровин, М.Е.Зак. М.: Материк, 1995. 141 с.
- Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем. М.: Изд-во БПСК, 1980. 57 с.
- Рыбак Л.А. Русская классика на экране. М.: Изд-во БПСК, 1976. 63 с.
- Рыбак Л.А. Сов. литература на экране. М.: Изд-во БПСК, 1978. 64 с.
- Рыжих Н.П. Медиаобразование студентов педагогического вуза на материале англоязычных экранных искусств. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 188 с.
- Самарцев О.Р. Телевидение, личность, образование: Очерки теории образовательного телевидения - Ульяновск: Ульян. Дом печати, 1998. 224 с.
- Сапунов Б.М. Культурология телевидения. Основы истории мировой и российской культуры. М., 2001.
- Смелкова З.С. Потайной фонарь. М.: Изд-во БПСК, 1971. 72 с.
- Собкин В.С. Телевидение и образование: Опыт социологических исследований 1980-90-х//Образование и информационная культура. Социологические аспекты. Труды по социологии образования. Т. V. Вып. VII/Под ред. В.С.Собкина. М., 2000.
- Спичкин А.В. Что такое медиаобразование. Курган: Изд-во Ин-та пов. квалификации и переподготовки работников образования, 1999. 114 с.
- Столбникова Е.А. Развитие критического мышления студентов педагогического вуза в процессе медиаобразования. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 160 с.
- Терин В.П. Массовая коммуникация. Исследование опыта Запада. М.: Изд-во МГИМО, 2000.
- Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. М.: SVR-Аргус, 1995. 224 с.
- Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школа, 1993. 90 с.
- Утилов В.А. Сумерки цивилизации: XX век в образах западного киноэкрана. М.: Глобус, 2001.
- Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. 80 с.
- Федоров А.В. Влияние телеэкранного насилия на детскую аудиторию в США//США-Канада: Экономика, политика, культура. 2004. N 1. С.77-93.
- Федоров А.В. «За» и «против»: Кино и школа. М.: ВБПК, 1987. 66 с.

Федоров А.В. и др. Медиаобразование. Медиapedaгoгика. Медиажурналистика. CD. М.: Изд-во Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 2005.

Федоров А.В. Киноискусство и художественное образование//Педагогика. 2002. № 2. С.21-26.

Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог: Изд-во Кучма, 2005. 314 с.

Федоров А.В. Медиаобразование в зарубежных странах. Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. 238 с.

Федоров А.В. Медиаобразование в педагогических вузах. Таганрог: Изд-во Кучма, 2003. 124 с.

Федоров А.В. Медиаобразование и медиаграмотность. Учеб. пособие для вузов. Таганрог: Кучма, 2004.

Федоров А.В. Медиаобразование: история, теория и методика. Ростов: ЦВВР. 708 с.

Федоров А.В. Медиаобразование: социологические опросы. Таганрог: Изд-во Кучма, 2007. 228 с.

Федоров А.В. Насилие на экране//Человек. 2004. N 5.

Федоров А.В. О.А.Баранов: от киноклуба – к университету//Искусство и образование. 2004. N 2. С.58-66

Федоров А.В. Права ребенка и насилие на экране//Мониторинг. 2004. N 2. С.87-93.

Федоров А.В. Развитие медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2007.

Федоров А.В. Революційно-класове насильство на екрані//Kino-kolo. 2004. N 22. С.40-45.

Федоров А.В. Специфика медиаобразования студентов педагогических вузов//Педагогика. 2004. N 4. С.43-51.

Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. М.: Киноцентр, 1989. 66 с.

Федоров А.В. Школьники и компьютерные игры с «экраным насильем»//Педагогика. 2004. С.45-49.

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиа и медиаобразование//Alma Mater. Вестник высшей школы. 2001. № 11. С.15-23.

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в ведущих странах Запада. Таганрог: Изд-во Кучма, 2005.

Федоров А.В., Новикова А.А. Медиаобразование в США и Канаде//США – Канада: Экономика. Политика. Культура. 2004. № 9. С.96-104.

Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование в России: Краткая история развития. Таганрог: Познание, 2002. 266 с.

Федоров А.В., Челышева И.В. Медиаобразование в современной России: основные модели//Высшее образование в России. 2004. N 8. С.34-39.

Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления. М., 1996.

Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации. М., 2003.

Фомин В.И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора, М.: Материк, 2001.

Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 149 с.

Хилько Н.Ф. Роль аудиовизуальной культуры в творческом самоосуществлении личности. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, 2001. 446 с.

Хилько Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиаторчества. М.: Изд-во Российского ин-та культурологии, 2004. 96 с.

Хилько Н.Ф. Экранная культура: медиасистемы и технологии. Омск: Сиб. филиал Российского ин-та культурологии, 2003. 104 с.

Холмов М.И. Становление сов. журналистики для детей. Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 209 с.

Цимбаленко С.Б., Шариков, А.В., Щеглова С.Н. Российские подростки в информационном мире. М.: Изд-во ЮНПРЕСС, 1998. 45 с.

Челышева И.В. Теория и история российского медиаобразования. Учеб. пособие. Таганрог: Изд-во Кучма, 2006. 206 с.

Чудинова В.П., Голубева Е.И., Михайлова А.И. и др. Дети и библиотеки в меняющемся мире. М.: Школьная библиотека, 2004. 336 с.

Шариков А.В., Фазульянова С.Н., Петрушкина Е.В. На пути гармонизации медиа и общества (медиаресурсы и медиаобразование в школах Самары). Самара, 2006. 50 с.

Шариков А.В. Медиаобразование: мировой и отечественный опыт. М.: Изд-во Академии педагог. наук, 1990. 66 с.

Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. М.: Мысль, 1973. 213 с.

Шкондин М.В. Средства массовой информации: системные характеристики. М., 1995.

Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. М., 2002 (CD-ROM).

Энциклопедия кино США. Актеры. М.: Материк, 2003. 388 с.

Юдина Е.Н. Медиапространство как культурная и социальная система. М.: Прометей, 2005. 160 с.

Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997. 288 с.

Якушина Е.В. Изучаем Интернет. Создаем Web-страничку. СПб.: Питер-пресс, 2000. 256 с.

Ярошенко В.В. Информационные жанры журналистики. М., 1976.

Ястребцева Е.Н. Пять вечеров: Беседы о телекоммуникационных образовательных проектах. М: Проект Гармония, 2001. 216 с.

Ястребцева Е.Н., Быховский Я.С. Моя провинция – центр Вселенной: Развитие телекоммуникационной образовательной деятельности в регионах. М: Федерация Интернет-образования, 2001. 240 с.

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО