МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ						
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ **«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»** **(ДГТУ)**						

Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине

«Современный культурный процесс»

для студентов заочной формы обучения,

обучающихся по направлениям

51.03.02. – «Народная художественная культура»

51.03.03 – «Социально-культурная деятельность»

РОСТОВ-НА-ДОНУ

2023

Культура XX века – начала XXI века

Какие события, оказавшие влияние на формирование культурных установок, в XX веке можно считать наиболее значимыми?

Начало века знаменуется становлением технической и промышленной культуры, которая оказывает существенное воздействие на быт европейских городов. Революционность в первой половине XX века представляет собой уже тип культуры, а не просто стихийные социальные движения. Начинает сказываться влияние русской культуры на европейскую жизнь. Активизируется закат эпохи модерна. Наступает Первая мировая война и революция в России. Растет роль интеллигенции как носителя культуры. Формируются научная и художественная картины мира нового века. Заявлен отказ от идеалов классического капитализма – религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Значимость приобретают массообразующие факторы – научно-технический прогресс и индустриализация: им подчиняются жилье, коммуникации, медицина, литература и искусство. Явственно ощущается нарастание национализма и иррационализма уже в первой половине века. Возникает культ силы, фашизм и тоталитарные режимы.

Мировой характер приобретает НТП второй половины века. Активно, разнонаправленно развиваются литература, искусство, кино. Интеграционные процессы становятся специфичными для европейской культуры.

Основные характеристики:

* демократизация;
* универсализм – открытость;
* многонациональность – эклектичность (смешение культур);
* технократизм – унификация, стандартизация.

Главными ориентирами системы ценностей начала XX века стали успех, обладание собственностью, труд, уважение к науке и технике, универсализм в синтезе с национализмом. Но человек не стал хозяином самого себя – социальный фактор «утонул» в прогрессе, к этому привела непоколебимая вера в позитив прогресса. Человек-масса стал противостоять личности, культура потеряла душу.

Все потерянные культурные ценности заканчивающейся эпохи Ницше называет «смердящей христианской ложью», первым заявляя о начале кризиса культуры. Система ценностей, согласно которой жил почти весь мир, утратила свою очевидность. У большинства людей исчезает вера в себя, вера в божественный промысел, в христианский дух сострадания, отсутствует реакция на массовые убийства (революции, перевороты, грядущие войны).

Период первой мировой войны (1.08.1914) – в культурологических и философских исследований получил название «Междувременье». Это время крушения смыслов, просветительских иллюзий, время кризиса соотношения двух миров – общества и буржуазии. Медувременье – тяжелые годы для тех поколений молодых людей (и не только), которые потеряли все, весь привычный жизненный уклад, работу, дом, родных, этические ценности, душевную стабильность. Они потеряли жизнь на полях первой мировой, сражаясь за непонятные многим из них идеалы (деньги, земли, влияние и др.). Вернувшись из окопов, «потерянное» поколение так и нашло себя. Кризис современников Междувременья трагично описан в произведениях реалистов XX века – Ремарка, Хемингуэя.

20-е гг. XX века – время относительной стабильности капитализма. Далее, не получив устойчивости существования, общество настраивается на государство «сильной руки». Отчетливо обозначился кризис сознания, дифференцированный на два направления: кризис междувременья и кризис культуры в целом. Нарастает экономическая депрессия, а расслоение общества только способствует возникновению ненависти к иностранцам – национализма, фашизма. Ф*ашизм* – явление общеевропейского масштаба. Лидерами фашизма стали в Венгрии – Хорти, в Италии – Муссолини, в Испании – Франко, в Германии – Гитлер. В СССР сложился тоталитарный режим во главе со Сталиным. Эти режимы обладали значительной идейно-политической мощью, своей системой ценностей, специфичной культурполитикой. Фашистская культурполитика – смесь казенных, антигуманных идеалов и вульгарной пропаганды (наука, литература, искусство). С приходом к власти фашистов все активнее возрастает роль политического фактора в жизни европейского общества. Так, Первая и Вторая мировые войны наложили отпечаток на становящуюся политическую культуру века – и по сей день сохранились тенденции к захвату власти, к переделу мира.

После Второй мировой войны обозначилось стремление к культурному нигилизму 50-60-х гг., массовой культуре, началось формирование информационного общества, технократической цивилизации, ведется поиск форм адаптации к новым ценностям – происходит смена типов культур, обществ и т.п. Общество находится в состоянии распада: события перестают приносить желаемые результаты, человек остается с миром наедине. Утрачивается смысл существования, нет уверенности в общественном устройстве, нет веры в трезвый расчет. Насаждается стандартизация сознания – обозначается переход к индустриальному обществу.

В 60-е гг. появляются концепции деидеологизации культуры (культурной свободы – хиппи, битники и др.). Культ ТВ, авто связывается с уравниванием духовного и материального прогресса. Происходит становление *массовой культуры*.

Что же такое массовая культура? Это культура, существующая по законам рынка, ориентированная на широкий сбыт, простейшие потребности и вкусы толпы. Для нее характерны доступность, развлекательность, легкость восприятия, утрата уникальности. К явлениям массовой культуры относят поп, рок, рекламу, кино, литературу, прессу, некоторые явления религиозного сознания. Так, социальная структура уходит в функциональную рациональность, массовость, эффективность, измеряемую величиной прибыли. Противоположностью массовой культуре становится формирующаяся *элитарная культура*, понимаемая как сложное искусство, для восприятия которого нужна соответствующая подготовка и интеллектуальные усилия (Стравинский, Джойс, Пикассо).

В 70-80-х гг., начинается переход к информационному обществу. Экономика XX века приобрела ярко выраженный инновационный характер. Информация при этом завоевывает новое положение – превращается в товар. Техника меняет образ жизни и ее ценности. Происходит демассификация и дестандартизация сознания, растет уровень инновативности. Долговременные процессы преобладают над кратковременными. Бизнес и культура оказываются взаимосвязаны. СМИ обладают формой и сами формируют социальные системы. Человек одновременно есть повсюду, он – человекообразный никто.

В науке и технике проявляет себя стремительный прогресс. В науку входит понятие наблюдателя. Главным становится случай, а не необходимость. Новое мировосприятие пишется на множестве языков. Картина мира становится все более релятивистской и субъективной. Воплощением гибельной сути НТП (научно-технический прогресс) становится гибель Титаника. В целом XX век по количеству потрясений и катастроф превзошел предыдущие эпохи. К середине века произошло становление индустриального общества, во второй половине – сформировалась техногенная цивилизация. НТП вышел из-под контроля человека, породив массу глобальных проблем. В науке – ощущение неизбежности, в познании – неопределенности.

Конец XX века характеризуется невиданным плюрализмом – происходит прорыв от ницшеанского «Бог умер» к новым формам мировоззрения. Стало возможным *становление нового образа науки*: намечается сближение науки с религией, примирение сознания и бессознательного, рассудка и души. В общественном сознании уживается наука, мифология, гностицизм, восточные религии, архаика. То есть, в культуру возвращаются древнейшие формы сознания, что порождает активность индивидуальности, расширение способностей к творчеству, инновациям. Но в целом культура XX века неустойчива, напряжена – происходит разобщение всех ее составляющих. Все перечисленное не потеряло своей актуальности и может привести как к гибели, так и к синтезу языческих, архаических и мистических мировоззрений и обеспечить переход к новой парадигме.

Искусство XX века.

Модернизм как направление сложился в конце XIX – начале XX века, и претендовал на восстановление целостности искусства – соединение утонченной эстетики и прогресса. Однако воплотил нарастание кризиса в культуре.

Модернизм возник одновременно с появлением неклассической науки на волне сильных иррациональных мотивов, иррациональной философии. Он нес пафос нового. Так, разрыв с традицией становится модным. Предшественниками модернизма считаются романтизм и декадентство конца XIX века.

В модернизме намечается отказ от устоев образности – реалистических методов, идеалов гармонии и прекрасного. Но, декаданс например, не старался преобразить действительность, как модернизм. Модернизм не ищет высший идеал, как романтизм и реализм. В этом стиле происходит абсолютизация творческой свободы художников, свободы личности, протест, поиск средств подчинения бездуховного мира. Модернисты считали, что обладают правом на создание новой реальности – искусства, не связанного с общественным вкусом (эпатаж). Стиль имел философские основания, однако при этом соединял несоединимое в своей идеологии. Предпочтение отдавалось иррациональному наряду со стремлением опереться на науку. В философии интуитивизма привлекало то, что познание смысла жизни интуитивно, а искусство является выражением духа интуиции. Модернисты считали, что искусство должно жить своей жизнью, а не быть связанным с предметным миром.

Связь направлений модернизма с направлениями философии эпохи:

Кубизм	Шопенгауэр, интуитивизм
Футуризм	Мах
Экспрессионизм	экзистенциализм, Кьеркегор
Абстракционизм	феноменология, Гуссерль

Основные направления модернизма:

Фавизм («дикие»)	выступал против импрессионистов, салонного искусства (Матисс)
Экспрессионизм («выражение»)	эмоциональная острота (Хеккель, Кирхер)
Кубизм	отказ от сложного подхода к живописи – света, цвета; главное – форма, шар, конус, содержание абстрактно. Узаконили коллаж (Сезанн, Пикассо).
Футуризм	культ техники, города, движения, «вихревая жизнь» (Маринетти)
Набизм («пророк»)	соединение литературного символизма с декоративностью (Виллар, Дени)
Дадаизм («детский лепет»)	антиэстетические образцы, умышленная издевка над общественным вкусом (усы у Моны Лизы, вход на выставку через общественный туалет). Освобождения сознания в целях преобразования мира (Л. Арагон, А. Бретон)
Сюрреализм	скандал и святотатство, «сверхреализм» (Гийом Аполлинер «Манифест»). Наглядность, соединение несоединимого, выход бессознательного (интуиция), участвует герменевтика (толкование) пришедшее от Фрейда, Бергсона, Дильтея. Главное – «сверх», суперреальность изображения и шок (Дали, Магритт, Оппенхейм)
Абстракционизм	от кубистов и сюрреалистов – чистые геометрические формы отождествляются с красотой, решаются смысложизненные вопросы, как и в экзистенциализме (Кандинский, де Сталь)

Архитектура XX века – это функционализм, техницизм, утилитаризм. Но во второй половине века уже намечаются тенденции к дезурбанизации - в интерьерах большое внимание уделяется дизайну, специфическим особенностям индивидуального пространства. Можно отметить несколько имен архитекторов-революционеров XX столетия – Корбюзье, Гауди, Гимар.

Литература века – «потоки сознания», «семейные эпопеи», «свободные ассоциации». Роллан, Шоу, Брехт, Уэллс, Джойс, Моэм, Фейхтвангер, Ремарк, и др.

Музыка – Равель, Дебюсси (импрессионист), Стравинский, Штраус, Григ, Сибелиус, Шенберг (атональная музыка), Хиндемит (конструктивизм, дух техники), Пулленк, Оннегер; поп, рок, блюз, кантри, вестерн, мюзиклы.

В конце XX века наступает эпоха постмодерна. Постмодерн делает акцент на конце истории. Происходит разрушение упорядоченности и структурирования общества, смена модели мира, отношений. Намечается осознание конечности, заброшенности. Провозглашается протест вмешательству человека во все сферы жизни. Философия постмодерна считает объект – иллюзией, истину – догмой. Разум критикуется, так как мешает жить по естественным законам. Демократизация выступает как высшая степень плюрализма, то есть постмодерн, в целом, выступает против ограничения свободы. Во всем видится деконструктивизм, неопределенность и поверхностность.

Вывод:

XX век явился переломным этапом в развитии европейской культуры. НТР (научно-техническая революция), существенно улучшив положение Европы, одновременно породила кризисные явления в экономике, социальных, политических отношениях. Эти существенные противоречия преодолевались и преодолеваются сегодня человечеством. Намечается социокультурный сдвиг в росте гуманизма, стремлении сохранить общечеловеческое культурное наследие.

Текущие вопросы к практическим занятиям:

1. Что понимается под названием временного отрезка начала XX века – «Междувремение»?
2. Какие политические события, силы, режимы XX-XI века вам известны?
3. Что способствовало становлению тоталитарных режимов в XX веке?
4. Информационное общество и перспективы культуры.
5. Постмодерн как явление культуры.
6. Массовая и элитарная культуры XXI вв.
7. Судьба мировых религий в культуре Новейшего времени.
8. Смарт-культура
9. Миграционные процессы как явление современной культуры.
10. Политика мультикуьтурализма. Ее перспективы.
11. Искусство в эпоху постмодерна
12. Техника и современный культурный процесс.
13. Кризис культуры XX-XXI вв.
14. Киноискусство и киноиндустрия - феномен XXI века
15. Развитие системы массовых коммуникаций в ХХI веке.
16. Судьба музыки в современной культуре.
17. Современная научная картина мира.

Проблемы для обсуждения:

Массовая культура.

Что стало причиной формирования массовой культуры?

Есть ли взаимосвязь между экономическим, политическим, социальным, психологическим – культурным кризисом конца XIX – начала XX веков и становлением массовой культуры? Если да, то в чем она?

Какие философские работы по проблеме культурного кризиса вам известны?

Какие сферы деятельности человека подверглись влиянию массовой культуры?

2 Контрольные задания (демоверсии) для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Задания для проведения итогового контроля:

Вопросы для устного опроса для оценивания результатов освоения дисциплины:

1. Основные теории культуры XX – XXI вв.

2. Современные определения понятия культуры.

3. Религия в системе современной культуры.

4. Атеизм как явление культуры современности

5 Понятие «мультикультурализм» в культуре Новейшего времени

6. Научная картина мира как ценность культуры.

7. Типы культурных изменений.

8. Формы современной культуры.

9. Образование как фактор преемственности культуры.

10. Субъект и субъективность в эпоху современности.

11. Политическая культура XXI века.

12. Направления и жанры современного изобразительного искусства.

13. Театр в культуре Новейшего времени.

14. Основные темы и идеи кино- и анимационного искусств.

15. Культура потребления.

16. Социальные сети как феномен современной культуры.

17. Сущность и виды массовой культуры Новейшего времени.

18. Состояния и противоречия в культуре современной России.

19. Эстетическая культура Новейшего времени.

20.Тенденции динамики современной нравственной культуры.

21. Основные противоречия культур и цивилизаций XXI века.

22. Эпоха модерна и становление массовой культуры.

23. Массовая культура и развитие массмедиа

24. Тоталитарное государство, культура и массовое общество.

25. Массовая культура в эпоху постмодерна

26. Культурная политика как инструмент урбанистической регенерации

27. Институты современной культурной дипломатии

28. Проблема контр-культуры в процессе глобальной цифровизации

Темы контрольных работ для оценивания результатов в виде владений и умений

вариант выбирается по последней цифре в вашей зачетной книжке

Требования к содержанию и оформлению контрольных работ

Написание контрольное работы должно начинаться с выбора темы, подбора литературы и ознакомления с ней, составления плана работы

По содержанию работа должна состоять из:

введения, в котором содержится краткое обоснование выбора темы, ставится цель работы;

основной части, в которой раскрывается содержание работы, и даются ответы на все вопросы контрольной работы. При этом нужно строго придерживаться логической связи и последовательности перехода между частями. Следует соблюдать точность цитирования и делать ссылки на литературу, откуда приводится цитата.

 заключения, в котором формулируют основные выводы по всей работе.

При оформлении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

Контрольная работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, ее объем должен составлять 10-15 стр.

На титульном листе работы необходимо указать тему работы, фамилию, имя, отчество исполнителя, факультет и курс, а также фамилию, имя, отчество, звание и должность преподавателя, проверяющего работу.

На второй странице помещается план работы. Далее следует текст контрольной работы с указанием ее основных разделов. На последней странице дается список используемой литературы в алфавитном порядке.

В-1

1. Информационное общество и перспективы культуры.

2. Постмодерн как явление культуры.

В-2

1. Массовая и элитарная куьлтуры XXI вв.

2. Проблема трансгуманизма.

В-3

1. Судьба мировых религий в культуре Новейшего времени.

2. Смарт-культура

В-4

1. Культура в тоталитарных обществах.

2. Миграционные процессы как явление современной культуры.

В-5

1. Политика мультикультурализма. Ее перспективы.

2. Искусство в эпоху постмодерна

В-6

1. Техника и современный культурный процесс.

2. Отличительные особенности современной европейской, азиатской и американской культуры.

В-7

1.Влияние мультмедийных технологий на повседневные культурные практики.

2. Кризис культуры XX-XXI вв.

В-8

1. Киноискусство и киноиндустрия - феномен XXI века

2. Развитие системы массовых коммуникаций в ХХI веке.

В-9

1. Культра эпохи Междувремения.

2 «Потерянное поколение».

В-10

1. Судьба музыки в современной культуре.

2. Современная научная картина мира.

Темы практических работ

1. Культура Новейшего времени (XX в.). Доминанты эпохи.
2. Феномены современной культуры как выражение особенностей культурного процесса.
3. Человек в культуре XXI в.
4. Современная российская культура и ее место в системе мировой культуры.
5. Современный процесс: проблемы и противоречия.
6. Проблема становления системы общечеловеческих норм и ценностей в XX-XXIвв.
7. Современная культура как диалог культур. Диалог как форма детерминации человеческой деятельности.

Основная литература

1. Учебный курс по культурологии. Ростов н/Д: Феникс, 1996.
2. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Ростов н/Д: Феникс, 1998.
3. Круглова Л.К.Основы культурологии. Санкт-Петербург, 1995.
4. История и культурология: Учебное пособие / Под ред. Н.В.Шишовой. М.: Логос, 2000.
5. История мировой культуры / Под ред. Г.В.Драча. Ростов н/Д.: Феникс, 2002.
6. Введение в культурологию: Учебное пособие. М.: Владос, 1996.
7. Розин В.М. Введение в культурологию Учебник. М.: Инфра-м-форум, 1998.
8. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура: Учебное пособие. М.: Издательский центр АЗ, 1998.
9. Хрестоматия по мировой художественной культуре: Экспериментальное учебное пособие. М.: Издательский центр АЗ, 1997 (отрывки их произведений).
10. Соколов В.А. Культурология для студентов вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2005.
11. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. А.Н. Марковой М.: ЮНИТИ, 2001.
12. Культурология. История мировой культуры: Учебник для вузов / Под ред. Н.О. Воскресенской М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
13. Бродель Ф. Структуры повседневности. М., 2000.
14. Пигулевский В.О. культура западноевропейского человека. Ростов н/Д, 1999.
15. Косарев Л.М. Рождение науки Нового Времени из духа культуры. М., 1997.
16. Момоджян Х. П. Французское Просвещение XVIII века. М., 1983.
17. Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. М.,1987.
18. Гнедич П.П. Всемирная история искусства. М., 1996.
19. Хорев Н.В. Философия как фактор развития науки. М., 1979.
20. Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980.
21. История зарубежного искусства. М., 1983.
22. Кузнецов В.Н. Французский материализм XVIII века. М., 1981.
23. Проблема Просвещения в мировой литературе. М., 1970.
24. Европейский романтизм. М., 1979.
25. Петров С.М. Критический реализм. М., 1974.
26. Бодлер Ш. Об искусстве. М., 1986.
27. Гвардини Р. Конец Нового времени //Вопросы философии. 1990.№3-4.
28. Полевой В.М. XX век. М., 1989.
29. Белл Д. Постиндустриальное общество // Американская модель: с будущим в конфликте. М., 1984.
30. Тоффлер А. На пороге будущего// Американская модель: с будущим в конфликте. М., 1984.
31. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. М., 1991.
32. Померанц Г. Диалог культурных миров // Альманах «Лики культуры». Т. 1. М., 1995.
33. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
34. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
35. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1996.
36. Козловски П. Культура постмодерна. М.,1997.
37. Смирнова В.В. Мировая художественная культура. М.. 1995.
38. Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М., 1980.
39. Ильенков Э.В. Философия и мир культуры М., 1992.
40. Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует настоящее: очерки по истории философии и культуре. М., 1991.
41. Сноу Ч. Две культуры. М., 1973.