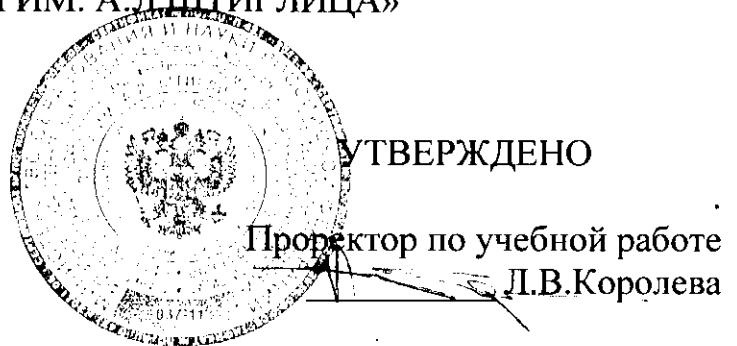

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМ. А. Д. ШТИГЛИЦА»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
(МАССОВАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 035300.68

Квалификация (степень) выпускника: магистр

**Программа подготовки:
Искусства и гуманитарные науки (общая)**

Форма обучения – очная

Санкт-Петербург
2011

Образовательная программа составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по соответствующему направлению и программе подготовки

Составитель: канд искусствоведения Е.В. Васильева Е.Васильева

Рецензент: докт. филос. наук Т.В.Горбунова Т.В.Горбунова

Программа принята на заседании кафедры «Искусствоведение» 08 2011 г. прот. №1 от «20» г.

Зав. кафедрой Искусствоведения и культурологии Т.В. Горбунова Т.В.Горбунова

СОГЛАСОВАНИЕ:

Факультет МДИ

Декан факультета И.М.Дикий И.М.Дикий

Учебно-методический отдел УМО

(должность сотрудника отдела, ФИО, подпись)

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Название учебной дисциплины: Культура в глобальном мире (Массовая культура XX века). Направление подготовки: 035300 Искусства и гуманитарные науки

Курс «Массовая культура XX века» посвящен анализу интернациональной массовой культуры, сформировавшейся в рамках XX столетия. Эта тема представляется тем более актуальной, что проблема появления и развития массовой культуры является одной из наиболее обсуждаемых тем культурных и социальных исследований XX века. Аналитика массовой культуры подразумевает два основных направления. Первое – характеристика понятия «массовая культура», его историография и идеологическая база. Второе – анализ основных художественно-исторических компонентов и фактов, составляющих основу массовой культуры. Задача настоящего курса заключается в том, чтобы объединить два этих направления как части единой проблемы и рассмотреть их на конкретных примерах. Настоящий курс рассматривает характер и трансформацию этих понятий на протяжении XX столетия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Цикл:	М.2. Профессиональный	Самостоятельная		Базовая		Обязательная	
		Часть модуля	X	Вариативная	X	По выбору	X

Общая трудоемкость дисциплины составляет **2** зачетные единицы (90 уч. час.).

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	90	30			
В том числе:					
Лекции		16			
Практические занятия (ПЗ)		14			
Из них занятия в активных и интерактивных формах (в соответствии с ФГОС 40 %)		14			
Самостоятельная работа (всего)		60			
В том числе:					
Курсовой проект (работа)					
Реферат					
<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
Вид промежуточной аттестации (контрольная работа)					
Общая трудоемкость	90				

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
час.	3				
зач. ед.					

3. Целевые установки (компетенции) изучения дисциплины

Целью настоящего курса является анализ интернациональной массовой культуры, во многом определившей культурно-исторический облик XX века. В рамках курса рассматриваются традиционные для аналитики массовой культуры амбивалентные пары: «массовое» - «элитарное», «заимствованное» - «традиционное», «массовая культура» - «народная культура» и др. Таким образом в рамках рассматриваются механизмы и формы развития массовой культуры в системе XX века.

Компетенции – ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5

В результате освоения дисциплины магистрант должен:

- знать основные этапы развития художественной критики в России и за рубежом. Пользоваться специализированной искусствоведческой литературой;
- уметь излагать результаты рецензирования современных выставок и других художественных явлений, анализировать явления художественной жизни в письменной и устной формах.
- владеть ориентированкой в методологии изучения массовой культуры XX века; иметь навыки структурного анализа текстуального материала.

4. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В рамках курса освещаются проблемы формирования и распространения тенденций массовой культуры XX века. Одной из основных задач курса является анализ возможных причин их развития, в связи с фактами политической и художественной жизни европейских стран. Иными словами, массовая культура рассматривается в качестве художественного явления, а также в контексте социальных, экономических и эстетических проблем эпохи. В рамках курса анализируются такие дисциплины как художественная фотография, кино, литература, костюм, телевидение и быт XX века. В основу изучения курса положен проблемно-хронологический принцип обобщения культурологического материала.

Курс ставит своей задачей проанализировать массовую культуру как феномен интернациональной культуры XX века в рамках следующих проблем и направлений:

- Трансформация концепций массовой культуры на протяжении XX столетия и проблема возникновения термина «массовая культура».
- Основные теории массовой культуры и дискуссии вокруг них.
- Проблема периодизации массовой культуры.
- «Массовая культура» и «массовое общество» - вопрос взаимодействия.
- Преобразование системы информационных технологий в процессе формирования массовой культуры XX века.
- Массовые жанры в культуре XIX - XX веков: истоки и их развитие.
- Основные направления и тенденции моды XX века.
- Быт и ритуалы в культуре XX столетия.
- Архитектура, мода, дизайн и механизмы их развития в «массовом обществе».

Курс включает в себя лекционные и семинарские занятия, посвященные проблеме преобразования и трансформаций массовой культуры на протяжении XX столетия.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование тем, их содержание и объем

Наименование и содержание тем	Объем выделяемого времени, час.
Тема 1. <u>Цели, задачи курса и базовые теории массовой культуры.</u> Анализируется специфика термина "массовая культура" в отечественной и зарубежной историографии. Рассматриваются основные теории массовой культуры в российских и зарубежных исследованиях.	2
Тема 2. <u>Массовая культура накануне ХХ столетия.</u> Основное внимание уделяется проблемам функционирования массовой культуры в рамках XVIII – XIX веков. Обсуждаются теории, связывающие формирование массовой культуры с явлениями художественной жизни XIX века. Рассматривается механизм и динамика формирования массовой культуры в XIX веке.	2
Тема 3. <u>Женские движения рубежа веков и их воздействие на массовую культуру XX века.</u> Рассматривается влияние на массовую культуру различных женских социальных групп а также их восприимчивость к изменениям, происходящим на рубеже веков. Вместе с этим анализируются особенности зарождения феномена массовой культуры в США и ее отличия от механизмов формирования массовой культуры в Европе.	2
Тема 4. <u>Античная тема в массовой культуре первого десятилетия XX века.</u> Рассматривается увлечение античными темами и сюжетами в различных сферах массовой культуры начала XX века: в архитектуре, дизайне, литературе, изобразительном искусстве, театре, моде. Анализируется творчество Мариано Фортуни как особый феномен в массовой культуре первых десятилетий XX века.	2
Тема 5. <u>Ориентализм в массовой культуре первых десятилетий XX века.</u> Анализируются основные темы и направления массовой культуры около 1909 года. Рассматриваются важнейшие компоненты, определившие увлечения восточной темой в начале XX века: русские сезоны в Париже и реформа костюма Ноля Нуаре. Кроме того, рассматриваются особенности восточных сюжетов в первые десятилетия ХХ столетия.	2
Тема 6. <u>Изменение моды, быта и стиля в годы первой Мировой войны.</u> Рассматривается изменение быта, образа жизни и системы ценностей в Европе и Америке в годы Первой мировой войны. Анализируются новые веяния в массовой культуре непосредственно после первой Мировой войны. Уделяется внимание к теме войны в европейском и американском костюме 1910-х годов. Рассматриваются ретро-тенденции в массовой культуре после 1916 года.	2
Тема 7. <u>Особенности массовой культуры в 20-е годы: стиль и мода Art Deco.</u> Предметом анализа является "век джаза", который рассматривается как особое явление массовой культуры 20-х годов. Рассматривается стиль Le Garson и образ "новой женщины" 20-х годов. Особое внимание уделяется таким темам как: модные дома 20-х годов; кафе 20-х и феномен новой светской жизни; пляж в моде 20-х годов; кино и мода 20-х годов.	2

<p>Тема 8. Национальное и интернациональное в массовой культуре 20-х - 30-х годов XX века. Рассматривается феномен массовой пропаганды в системе культуры 20-х - 30-х годов. А так же новые средства массовой информации в системе пропаганды: стратегии европейских держав. Значительное внимание уделено развитию радио и телевидения в системе массовой культуры 30-х годов. Анализируется механизм создания массового общества и участие в этом процессе элементов массовой культуры.</p>	2
<p>Тема 9. Массовая культура и стиль предвоенной Европы. Рассматриваются проблемы реализации художественных течений 20-х - 30-х годов в массовой культуре предвоенного времени. Особое внимание уделяется темам сюрреализма и функционализма. Изучается творческая деятельность Шанель и революция женского платья. А так же сюрреализм в искусстве и моде и работы Эльзы Скиапарели. В качестве особых тем рассматриваются олимпиада 1936 года, мода и спорт, кино и новый тип женской красоты, "золотой век" модной фотографии.</p>	2
<p>Тема 10. Начало Второй Мировой войны и изменения в интернациональной массовой культуре. Анализируется специфика массовой культуры в годы военного времени. Рассматриваются механизмы создания и трансформации массовой культуры в годы войны. Особое внимание уделяется следующим сюжетам: война и проблема массовой культуры как явления; журналы в годы войны; основные тенденции массовой культуры и моды военного времени; мода и проблема военной формы.</p>	2
<p>Тема 11. Массовая культура и социальная среда большого города в Америке и Европе после войны. Рассматривается "американская" мечта и проблемы ее реализации. Анализируются американская и европейская стратегия развития массовой культуры послевоенного времени. Обсуждается "американская модель" формирования массового общества и проблема американизации европейской культуры.</p>	2
<p>Тема 12. Европейская массовая культура 50-х: проблема стиля. Рассматривается появления New Look Кристиана Диора и его влияние на характер и образ массовой культуры послевоенных десятилетий. Анализируются источники и резонанс диоровского стиля в костюме, кино, художественной фотографии и дизайне. Исследуются особенности концепций развития индустрии массовой культуры в 50-е годы.</p>	2
<p>Тема 13. Массовая, альтернативная и элитарная культуры в рамках художественной жизни 60-х годов. Рассматриваются массовые молодежные течения 60-х - 70-х гг. и их восприятие в системе массовой культуры. Анализируется уличная мода и реакция на их появление различных институтов массовой культуры. Рассматривается феномен "политического романтизма" в интернациональной культуре 50-х - 60-х годов а так же механизм оформления политики как сюжета массовой культуры.</p>	2

<p>Тема 14. Высокие технологии в системе массовой культуры 60-х - 80-х годов. Анализируется процесс преобразования массовой культуры под влиянием высоких технологий в 60-е - 80-е годы XX века. Исследуется процесс вторжения новых технологий в бытовую сферу. Рассматривается проблема копирования и цитирования в рамках массовой культуры последних десятилетий XX в.</p> <p>Тема 15. Рынок массовой культуры 70-х годов и его воздействие на художественный процесс. Рассматривается проблема коммерциализации культуры и факты художественной и политико-экономической жизни, обусловившие эти изменения в 70-е годы. Анализируется феномен и специфика ретро-тенденций в массовой культуре 70-х. Кроме того, рассматриваются следующие проблемы: этническое в массовой культуре 70-х, появление и развитие философии "япши" и ее воздействие на массовую культуру, проблема формирования "делового стиля" в моде 70-х.</p>	2
<p>Тема 16. Экономический подъем 80-х и его воздействие на изменение модного стиля. Рассматривается значение азиатских рынков и их влияние на преобразование массовой культуры. Рассматривается феномен восточного вкуса в массовой культуре 80-х. Анализируются нео-романтические и готические тенденции в массовой культуре 80-х. Разбираются исторические сюжеты в костюме 80-х. Особое внимание уделяется теме спорта в моде 80-х.</p>	2
<p>Тема 17. "Модный перелом" в массовой культуре 90-х годов XX века. Рассматривается проблема формирования нового женского образа, как отражения идеологических изменений культуры. Анализируются национальные школы дизайна, определившие визуальный облик 90-х годов: английский и бельгийский дизайн. Проблема «конца тысячелетия» в массовой культуре 90-х годов.</p>	2
<p>Тема 18. Кич и традиционная система ценностей в современной массовой культуре. Рассматриваются особенности функционирования традиционных ценностей в рамках современной социо-культурной ситуации. Анализируется современный культурный процесс и проблема "упадка культуры" в 90-е годы XX века. Рассматривается проблема языка в современной культуре.</p>	2
ВСЕГО:	30

6. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ

Виды самостоятельной работы	Очное обучение		Очно-заочное (вечернее) обучение		Заочное обучение	
	Номер семестра	Объем, час.	Номер семестра	Объем, час.	Номер семестра	Объем, час
Усвоение теоретического материала по дисциплине	1	30				
Подготовка к практическим (семинарским) и лабораторным занятиям	1	20				

Выполнение домашних заданий						
Подготовка к зачету		10				
Выполнение курсовых проектов (работ)						
Выполнение учебно- или научно- исследовательских работ						
ВСЕГО:		60				
Доля самостоятельной работы студента в % от общего объема работы		Более 50%				

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы

а) Основная литература

1. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ- начала ХХI века. СПб.: Азбука-классика, 2007
2. Арасланов В.Г. Западное искусствознание ХХ века. –М.: Традиция, 2005
3. Арсланов В. Г. Западное искусствознание ХХ века. - М. : Академический проект ; М. : Традиция, 2005.
4. Борев Ю. Б. Художественная культура ХХ века (теоретическая история) : учебник М. : Юнити-Дана, 2007.
5. Бхаскаран Л. Дизайн и времена. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре.-М.:Шевчук, 2002
6. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины ХХ века. СПб.: Азбука-классика, 2003
7. Грайс Б. Комментарии к искусству.- М.: Худож. Журнал, 2003
8. Зарубежная литература ХХ века. Учебник. Рекомендовано Мин. образования. - М.: Высшая школа, 2004.

б) Дополнительная литература

1. Вайль, П. Генис, А. 60-е. Мир советского человека. М. 1998.
2. Великие и неповторимые. Звезды зарубежного кино 30-х - 40-х годов. М. 1993.
3. Горбачева, Л. М. Костюм ХХ века. От Поля Нуаре до Эммануэля Унгаро. М. 1996.
4. Город и культура. (Сборник статей). СПб., 1992.
5. Звезды немого кино. М. 1968.
6. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Прага, 1986.
7. Кукаркин, А. В. Буржуазная массовая культура. Теории. Идеи... М. 1985.
8. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М. 1973.
9. Теплиц, К. Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек. М. 1996.
10. Фремптон, К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития. М. 1990.
11. Шукрова, А. Н. Архитектура Запада и мир искусства ХХ века. М. 1990.

Издания на иностранных языках:

1. Buxbaum, G. Icons of Fashion. The 20th century. Munich. London. New York. 1999.
2. Carter, E. The changing world of fashion: 1900 to the present. N. Y. 1977.
3. Costume design on Broadway. N.Y. 1987.
4. Encyclopedia of photography. N. Y., 1984.
5. The Fashion book. London - N. Y., 1998.
6. Fashion in Film. Munich, 1990.
7. A history of private life. London, 1987.
8. Hopkinson, A. 150 years of photo journalism. London. 1995.
9. Howell, G. In "Vogue". Six decades of fashion. London, 1977.
10. Jones, Terry. The Fashion and style: the best from 20 years of I-D. Colon, 2001.
11. Look at me. Fashion and Photography in Britain. 1960 to Present. London, 1998.

12. Mass culture: the popular arts in America. N.Y. 1967
13. Modefotografie von 1900 bis heute. Wien. 1990.
14. Pantheon der Photographie im XX. Jahrhundert. Bonn, 1992.
15. The Photo book. London - N. Y.,1997.
16. Popular culture and social relations. Philad. 1986.
17. Saunders, D. The world's best advertising photography. London, 1994.
18. Worsley, Harriet. Decades of Fashion. London, 2000.

7.2. Перечень демонстрационных материалов и технических средств обеспечения освоения дисциплины: чтение курса сопровождается демонстрацией слайдов.

8. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета, при этом проводится оценка компетенций ОК-1, ОК-6, ПК-1, ПК-4, ПК-5, сформированных в процессе изучения дисциплины. Зачет включает в себя: выполнение текущих заданий и объяснения (в устной форме) на практических занятиях хода их выполнения; Зачет также предполагает участие магистрантов на семинарских занятиях в форме ответа на вопросы, а также в форме подготовленного доклада по одной из тем изучаемой дисциплины.

9. ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

- ОК-1 –магистрант способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень
- ОК-6 – умеет анализировать и резюмировать информацию
- ПК-1 -- готов использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательской работы
- ПК-4 – готов к педагогической деятельности
- ПК-5 – способен грамотно представлять материалы и результаты исследования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Массовой культура ХХ века» состоит из двух разделов:

Раздел I – Массовая культура первой половины ХХ века. В рамках данного раздела рассматриваются особенности формирования и развития массовой культуры в первой половине ХХ века. Условным рубежом, разделившим массовую культуру ХХ столетия выбрано начало Второй мировой войны. Такой подход обусловлен теми социо-политическими и экономическими изменениями, которые привели к трансформации массовой культуры. Особое внимание в рамках раздела посвящено явлениям и событиям, которые являются этапными для массовой культуры первой половины ХХ века: Belle époque, Первая мировая война, формирование «информационного общества», влияние «Великой депрессии» на массовую культуру ХХ века;

Раздел II – Массовая культура второй половины ХХ века. В этом разделе рассматриваются факторы, составившие основу изменений массовой культуры второй половины ХХ века. Раздел начинается событиями Второй мировой войны, во многом определившей расстановку сил современной массовой культуры и завершается хронологическим окончанием ХХ века. Особое внимание уделяется событиям 60-х годов, значительно повлиявшим на облик массовой культуры второй половины ХХ столетия.

Пристально рассматривается ситуация 70-х – 80-х годов, аналитике которой посвящены многие современные исследования массовой культуры и ее компонентов.

**О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ***

по _____
 (наименование дисциплины)

для направления (специальности) _____
 (код и наименование направления или специальности)

кафедра _____
 (наименование кафедры)

В рабочую программу,
 составленную на основании рабочего учебного плана № _____ (20 ____ г.)
 вносятся следующие дополнения (изменения):
 - в раздел 1:

- в раздел 2:

и т.д.

Дополнения (изменения) приняты на заседании кафедры « _____ » 20 ____ г.
 Зав. кафедрой _____
 (наименование кафедры, ФИО заведующего, подпись)

СОГЛАСОВАНИЕ:

 (наименование факультета или института, осуществляющее подготовку выпускников
 по соответствующему направлению или специальности)

Декан факультета (директор института) _____
 (ФИО декана или директора, подпись)

Учебно-методический отдел _____
 (должность сотрудника отдела, ФИО, подпись)

* - изменения и дополнения по объемам работы и формам итогового контроля
 принимаются ежегодно с 1 по 31 января (на следующий учебный год); изменения и
 дополнения по содержательной части программы принимаются ежегодно с 1 по 31 мая (на
 следующий учебный год).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ имени А.Л. Штиглица**

Направление подготовки: 035300.68 **Искусства и гуманитарные науки**
Программа подготовки: «Искусства и гуманитарные науки» (общая)

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(Профессиональный цикл М.2., вариативная часть)

Культура в глобальном мире (Массовая культура XX века)

Цель дисциплины:

Анализ интернациональной массовой культуры, во многом определившей культурно-исторический облик XX века. В рамках курса рассматриваются темы: «массовое — элитарное», «новое — традиционное», что позволяет магистрантам точнее понять механизмы и формы развития массовой культуры в общественной системе XX века.

Краткое содержание:

Массовая культура рассматривается в качестве художественного явления, а также в аспекте социальных, экономических и эстетических проблем эпохи. Анализируются такие культурные сферы как художественная фотография, кино, литература, костюм, телевидение и быт XX века. В основу изучения материала положен проблемно-хронологический принцип обобщения культурологического материала.

Коды формируемых компетенций профессионального цикла:
OK-1, OK-2, OK-6, PK-1, PK-4, PK-5

Составители:
доцент Васильева Е.В.

Рецензент:
профессор Горбунова Т.В.

