

Тема 1. Массовая и элитарная культура (историко-культурный контекст становления и основные характеристики)

План

1. Определение понятий «массовая культура» и «элитарная культура».
2. Историко-культурный контекст генезиса массовой и элитарной культуры.
3. Социально-регулятивная целеположенность культуротворческой деятельности в условиях массовой культуры.

1. Определение понятий «массовая культура» и «элитарная культура».

Понятие «массовая культура». Понятие «элитарная культура». Теории элитарной и массовой культуры в культурологическом, социологическом и философском знании (М. Арнольд, Х. Ортега-и-Гассет, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Р. Михелье, Т. Моск). Актуальность осмысления дефиниций «массовая культура» и «элитарная культура» в современном социокультурном пространстве. Основные характеристики элитарной культуры. Основные характеристики массовой культуры.

2. Историко-культурный контекст генезиса массовой и элитарной культуры.

Соотношение трех уровней культуры (высшая (изысканная), средняя (посредственная) и низшая (вульгарная) на примере различных исторических эпох. Массовизация жизни в сферах экономики, политики, управления и коммуникации на рубеже XIX – XX веков. Возникновение массового производства и массового потребления как специфическая особенность современного общества.

Специфика массовой культуры в условиях глобализации как процесса всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Понятия «глобальное общество», «развлекательное искусство», «китч», «полукультура», «постиндустриальное общество», «потребительское сознание». Философия позитивизма в качестве идейной основы современной массовой культуры. Сведение социального к биологическому в эстетике позитивизма. Проявление позитивистской концепции социального дарвинизма в художественном пространстве.

3. Социально-регулятивная целеположенность культуротворческой деятельности в условиях массовой культуры.

Функционирование искусства в системе культуротворчества. Манипулятивный контекст функционирования массовой культуры в современной коммуникации как инструмента программного воздействия на общественное сознание. Коммерциализация художественного пространства. Иллюзорно-компенсаторная функция художественного творчества в срезе массовой культуры.

Предпосылки становления жанрового разнообразия массовой культуры (детектив, хоррор, вестерн, мелодрама, мюзикл, комикс). Культивирование «шоценностей», «антиценностей» и «эстетики отвратительного».

Вопросы для самоподготовки:

1. Чем обусловлена актуальность теоретического обоснования дефиниций «массовая культура» и «элитарная культура» в условиях современного социокультурного пространства?

2. В чем заключается вклад М. Арнольда, Х. Ортега-и-Гассет, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, Р. Михелье, Т. Моска в развитие теорий элитарной и массовой культуры в культурологическом, социологическом и философском знании?

3. Чем обусловлена необходимость использования междисциплинарного подхода к осмыслению оппозиции и взаимодействия массовой и элитарной культур?

4. В чем состоит кризисная интенция массовой культуры в постиндустриальном обществе?

5. В чем проявляется манипулятивная и иллюзорно-компенсаторная целеположенность современного художественного пространства в ситуации массовой культуры?

6. Каковы перспективы дальнейшей теоретической разработки проблемы соотношения массовой и элитарной культуры?

Литература:

[\[19, с. 35 – 59\]](#); [\[11, с. 178 – 195\]](#); [\[18, с. 45 – 51\]](#).

Тема 2. Культурные индустрии и производство массовой культуры в современном социуме

План

1. Теория культурного производства и понятие культурной индустрии.
2. Семиотический анализ популярной культуры.
3. Массовая культура и массовое сознание.

1. Теория культурного производства и понятие культурной индустрии.

Теории культурного модернизма. Понятие социальной и моральной атомизации индивидов. Теоретическое осмысление форм массовой культуры (К. Левис и Ф. Левис). Теория культурного производства: эмпирические исследования популярной и массовой культуры Франкфуртской школы социальных исследований. Понятие «культурная индустрия» на примере современной массовой культуры.

2. Семиотический анализ популярной культуры.

Понятие «информационных потоков», информационно-коммуникативного взаимодействия в социокультурном пространстве, текстовой природы культуры и знаково-символической атрибуции социокультурных артефактов. Семиотический анализ популярной культуры в русле структурализма и семологии (У. Эко). Культурные тексты как разновидность текстов массовой культуры. Продуцирование интертекстов в окружающей реальности как ключевая особенность культурных текстов.

3. Массовая культура и массовое сознание.

Понятия информационного общества и массового сознания. Дефиниция «массового человека» (свойства и характеристики). Формируемое массовой

культурой массовое сознание многообразно, но отличается консервативностью, инертностью, ограниченностью. Оно не может охватить все процессы в развитии, во всей сложности их взаимодействия. В практике массовой культуры массовое сознание имеет специфические средства выражения.

Массовая культура в большей степени ориентируется не на реалистические образы, а на искусственно создаваемые образы (имидж) и стереотипы. В массовой культуре формула (а в этом и есть сущность искусственно создаваемого образа – имиджа или стереотипа) предстает как доминантный аспект. Подобная ситуация стимулирует идолопоклонство. Гендерный подход к изучению массовой культуры. Критическое отношение феминизма к массовой культуре и теоретическим исследованиям в контексте бинарной оппозиции массового и элитарного.

Открытая или скрытая пропаганда господствующего образа жизни, которое имеет своей конечной целью отвлечение масс от социальной активности, приспособление людей к существующим условиям, конформизм.

Вопросы для самоподготовки:

1. В чем суть социологического понимания массовой культуры?
2. Каковы позиции представителей культурного модернизма в отношении массовой культуры? Сохраняют ли они актуальность в наши дни?
3. Каковы основные положения критики массовой культуры Х. Ортега-и-Гассетом?
4. В чем состоит вклад представителей Франкфуртской школы в изучение массовой культуры?
5. Каким образом можно применить семиотический анализ к текстам массовой культуры?
 1. Что нового внес тендерный подход в изучение массовой культуры?

Литература:

[\[20, с. 258 – 324\]](#); [\[11, с. 291 – 302\]](#); [\[22, с. 450 – 466\]](#).

Тема 3. Массовый человек и мифы масскультура

План

1. Дефиниция массового человека в современной картине мира.
2. Мифологизирование как фактор мышления современного человека.

1. Дефиниция массового человека в современной картине мира.

Массовый человек: свойства и характеристики. Культурный контекст постмодерна. Информационное поле современности как пространство тотального воздействия на массовое сознание. Аксиологический аспект функционирования элиты и ее позиция в общественной системе в современном социокультурном пространстве. Дефиниция человеческой личности в современной аксиологической разметке картины мира.

Картина мира массового человека. Пассивизация культуротворческих потенций субъекта и его сфокусированная на вещном мире потребительская позиция. Роль СМИ как технологии программной трансформации каркаса

общественного сознания и конструирования ценностных основ контролируемых культурных сценариев.

2. Мифологизирование как фактор мышления современного человека.

Современная мифология и мифы масскульта. Мифологизирование как субстанциональный фактор мышления современного человека. Оппозиция рационально-логической и иррационально-мифологической форм понимания мира. Ослабление традиционных рационалистических структур мышления и усиление иррациональных мотивов в современном культурном сознании. Историко-культурный аспект мифотворчества. Современный миф как способ замещения реальности. Мифология как идеология социального управления и манипулирования сознанием через коллективное внушение.

Мифологизация человеческого сознания, мистификация реальных процессов, происходящих в природе и в человеческом обществе, в механизмах массовой культуры. Отказ от рационального начала в сознании. Целью массовой культуры: не столько заполнение досуга и снятия стрессового напряжения у человека индустриального и постиндустриального общества, сколько стимулирование потребительского сознания у реципиента (т.е. у зрителя, слушателя, читателя), что в свою очередь формирует особый тип – пассивного, некритического восприятия культуры у индивида. Манипулирование человеческой психикой, эксплуатация эмоций и инстинктов подсознательной сферы чувств человека, и прежде всего чувств одиночества, вины, враждебности, страха, самосохранения.

Масскульт как художественно-эстетический феномен. Символ как общий принцип конструирования содержательной и аксиологической структур масскультовского мифа. Процессы расширения масскультовского рынка и изменение оценочных критериев в сфере искусства.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какова сущность мифа и мифотворческой деятельности?
2. Какова роль мифологического сознания в формировании современной общественной картины мира?
3. Какова специфика современного мифа (в отличие от традиционно понимаемого)?
4. Каковы основные мифы масскульта?
5. Какие философские направления образуют основу идеологии массового искусства?
6. Демократична ли массовая культура, и в чем ее демократизм?
7. Каковы эстетические характеристики массовой культуры?

Литература:

[\[11, с. 390 – 401\]](#); [\[20, с. 258 – 324\]](#)

Тема 4. Искусство и современные методы художественного формообразования в системе массовой культуры

План

1. Аксиологические и гносеологические аспекты коммуникативных процессов в современной культуре.

2. Предпосылки генезиса художественно-эстетической специфики искусства в условиях массовой культуры.
3. Основные тенденции и процессы в современном искусстве.

1. Аксиологические и гносеологические аспекты коммуникативных процессов в современной культуре.

Феномен деконструкции как фундаментальный фактор становления аксиологической и гносеологической интенции искусства в системе массовой культуры. Фактор интерпретативности как ключевой аспект информационно-коммуникативного взаимодействия в горизонте Contemporary art. Методы вторичного использования фрагментов художественного наследия как фактор примитивизации культурных традиций и социальных смыслов. Позитивистская ирония в массовом искусстве.

Диалектика повседневности и жизнотворчества. Понятие «авторское искусство». Между мифом и реальностью: процессы ремифологизации и демифологизации. Постмодернизм и массовая культура. Понятие Contemporary art. Массовое искусство как пространство культивирования стереотипов и упрощенных эталонов, удовлетворяющих вкусам широкого потребителя (основные черты и социокультурные реалии развития).

2. Предпосылки генезиса художественно-эстетической специфики искусства в условиях массовой культуры.

Роль экспериментальных практик художников авангардистского проекта по десакрализации произведения искусства как неприкосновенного объекта в контексте омассовления искусства. Поп-арт как направление в искусстве, опирающееся на использование примитивных образцов массовой культуры. Эстетика поп-арта и комикса как одной из его основных жанровых форм как попытка переформатировать искусство в привлекательную форму досуга и сделать его понятным как можно большей части реципиентов в системе эстетической коммуникации. Тенденция к преодолению двухмерной плоскости картины как один из ключевых формообразующих факторов в современном искусстве. Смена контекстов в основе смысловых модификаций и игры значений в Contemporary art.

3. Основные тенденции и процессы в современном искусстве.

Репродуцирование и тиражирование предметов искусства как фактор преобразования аксиологических критериев в искусстве. Визуальное как доминанта современной культуры. Основные направления визуализации художественных форм. Понятие «актуальное искусство». Альтермодерн, движение китча, метамодернизм, ремодернизм, стрит-арт, виртуальное искусство, post-contemporary.

Музейное пространство и уличное искусство. Актуализация новых визуальных стратегий, интерактивного инструментария, предоставляемого интернет-технологиями для формирования нового пространства коммуникативного взаимодействия. Трансформации способов экспонирования объектов.

Вопросы для самоподготовки:

1. Каковы причины появления термина «авторское искусство»?

2. Когда и почему стало неактуальным противопоставление «высокой» и «низкой» сфер культуры?
3. В чем состоит разница между терминами «другое» кино и «авторское» кино?
4. Какова суть термина «деконструкция» в контексте становления методологического базиса художественного освоения действительности?
5. Каковы основные тенденции в системе Contemporary art?
6. Какова роль деятельности художников авангардистского проекта по десакрализации произведения искусства как неприкосновенного объекта в контексте омассовления искусства?
7. Каким образом процессы репродуцирования и массового тиражирования предметов искусства влияют на ценностные критерии в художественном пространстве?

Литература:

[[21, с. 314 – 347](#)]; [[22, с. 203 – 222](#)]; [[18, с. 135 – 159](#)].