МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ КУРС «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ИТАЛИИ: МАТЕРИАЛЬНОЕ И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ»

Лектор: Шевлякова Дарья Александрвона, зав.кафедрой итальянского языка ФИЯР, доктор культурологии, профессор.

Весенний семестр 2020-21 учебного года.

Формат: on-line, платформа МГУ «Открытый Университет»

 <https://distant.msu.ru/course/view.php?id=2397>

Запись по кодовому слову: Italia

Аннотация: курс посвящен уникальной стране, которая три раза за западноевропейскую историю – Древний Рим, Возрождение, эпоха *Made in Italy* - задала культурные ориентиры всему миру. Культура Италии рассматривается широко как по хронологии (от Древнего Рима до наших дней), так и тематически:

* итальянские градостроительные доминанты (сакральные и светские),
* брендинг национальной территории (морские, горнолыжные, термальные, экологические курорты Италии, историко-культурный туризм),
* историческая садово-парковая культура и семиотика итальянской виллы,
* система взаимодействия государственных праздников и праздниками католической литургии – формирование определенного типа национальной идентичности,
* традиции фольклора и туристические тренды в народных праздниках Италии,
* национальный характер и менталитет в структурах повседневности, гастрономическая система Италии в синхронии и диахронии,
* энология Италии в системе сельского хозяйства и внешней торговли,
* аналитика и маркетинг высокой итальянской моды и моды prêt-à-porter, ведущие модные дома Италии,
* история итальянской любовной поэзии в русле развития традиции римской любовной лирики и поэтики провансальских трубадуров,
* драматическая система итальянской оперы,
* зарождение европейской политологии в трудах Н.Макиавелли и в практике блистательных аристократических династий Италии (на примере династии Медичи),
* искусство Италии эпохи Возрождения и вклад Италии в развитие гуманистических концепций науки и культуры Нового времени,
* вклад Древнего Рима в развитие Европейской цивилизации,

Курс представляет собой экспериментальный исследовательский процесс, в котором суммируются достижения совершенно различных областей знания, это: история, теория и история культуры, искусствоведение, теория и история литературы, теория и история театра, оперное искусство, романское языкознание, история итальянского языка, лингвистика, история и теория архитектуры, политология, социология, психология, маркетинг, геополитика, география, биология, химия, медицина, геронтология, семиотика, гастика, проксемика, имагология, музеология, философия и теософия.

Тема 1. Италия? Приятно познакомиться! Портреты итальянских городов

«Страна ста городов и тысячи башен» - портреты итальянских городов. «Итальянская классика» - Рим, Флоренция, Венеция, Милан, Неаполь, Палермо. Этюды малых итальянских городов. Топонимика итальянского города. Точки соприкосновения градостроительной структуры с экзистенциальной картой индивидуума, время сакральное и время профанное средневекового города. Кампанилизм и регионализм в итальянской истории. Семиотические пласты итальянского города (этрусский, римский, средневековый, ренессансный, барочный, современный). Ритм итальянского города или маленькие радости жизни. Кофейный ритуал и кофейная «социализация». В итальянском доме: в гостях у римской аристократки.

Тема 2. Италия туристическая. Курорты Италии

Итальянские пейзажи. Элитные курорты Италии: Изумрудное побережье Сардинии, г. Портовенере в Лигурии, г. Форте дей Марми в Тоскане, Амальфитанское побережье, острова Капри и Искья, Адриатическое побережье, Апулийское побережье, горнолыжные курорты Курмайор и Червиния в Альпах, отдых на термальных водах Монтекатини Терме, агротуризм в Тоскане. От шопинга к стилю: Милан. За чем едут в Италию? «Сладость» Италии: «dolce vita» и «dolce far niente». Попробовать страну на вкус: от *Gran Tour* XVIII-XIX вв. к винно-гастрономическому туризму XXI в. «Дороги вина и вкуса» в Италии. Геополитический брендинг и ребрендинг территории – передовой опыт Итальянской республики и негосударственных организаций.

Тема 3. Италия цветущая: виллы, сады и парки, замки.

«Италия – страна лимонных рощ в цвету». Ландшафты и пейзажи Италии. Традиции Ренессанса в дихотомии «природа – культура». Концепция античной виллы: Вилла Адриана в Тиволи. «Потайной сад» (*Hortus conclusus*) Средневековья. Первая ренессансная вилла – Вилла Медичеа ди Кастелло (Флоренция). Грот Всемирного потопа и последующая «пещерная» традиция в европейском парковом искусстве. Архитектоника сада, символика основных элементов, «лимонный» акцент итальянских садов. Искусство фигурной подрезки кустов – вилла Гамберайя под Флоренцией. Вилла Ланте (Витербо) или сто и один способ течения воды. Вилла д’Эсте в Тиволи – симфония водных каскадов и фонтанов. Вилла, парящая над красотой вод, – Вилла Бальбианелло на озере Комо. Подарок герцога Орсини своей юной жене - Парк Монстров (Сакральный сад) в Бомарцо. Перенесение и трансформация идеи итальянского сада во французский регулярный сад.

Виллы Андреа Палладио – творческое преобразование римской архитектуры, пропорции золотого сечения, круглый зал, бельведер, 6-колонные портики с фронтонами. Вилла Ротонда (Виченца) и вилла Фоскари (Венеция). Творческое преобразование палладианского стиля в России.

Тема 4. Италия празднующая: католические и народные праздники.

Любовь к родному городу, «малой родине». Умение сотворить праздник из ничего и праздновать. Радость общения. Государственные праздники. Католические праздники. Праздничное меню литургического календаря. Блистательный венецианский карнавал, «домашний» карнавал в Виареджо, апельсиновые бои на карнавале в г. Иврея. Состязания, соревнования, цветочные праздники, приуроченные к католическому циклу. Праздники святого покровителя города. Народные праздники, посвященные средневековым традициям города. Народные праздники с языческой основой. Народная сагра – общегородское приготовление и пиршественное поедание местных деликатесов.

Тема 5. Италия пирующая: национальная кухня.

 «Еда – итальянское счастье». Итальянская кухня: взгляд извне и изнутри, основные характеристики. Вкусности национальной кухни популярные во всем мире. «Средиземноморская диета». Изыски итальянской кухни: от чернил каракатиц до белого трюфеля. Традиции трюфелиной охоты. Два «съедобных стяга» итальянской кухни: пицца и паста. 7 классических типов пиццы и 843 вида итальянской пасты... Итальянские сыры и процесс сыроварения. Итальянские колбасные изделия. Культура неспешного кофепития и сладости. Бар – основной пункт социализации. Современное позиционирование итальянской кухни в мире, делокализация продукта питания, экспорт «территории». Италия смакующая: съедобные глашатаи территории от двадцати итальянских регионов (местный деликатес и фирменное блюдо). Культура виноделия в Италии. Прославленные вина Италии: маркировки DOC, DOCG, IGT, IGP.

Италия пирующая: гастрономическая система в диахронии. Основные элементы итальянской кулинарной модели в ее историческом развитии: зерновые, сыры, овощи, рыба, оливковое масло, вино, бальзамический уксус. Древние книги кулинарного искусства XIII- XVI вв: «Liber de coquina», «Il piacere onesto e la buona salute» Б. Платина, «Opera» Б. Скаппи, «Dello Scalco» Г.Б. Россетти. Искусство сервировки и проведения пира в эпоху Возрождения. Великое разнообразие региональной кухни, традиции исторически сложившегося взаимообмена продуктами питания и рецептами. Древние перекрестки культур: морские республики Генуя и Венеция, о. Сицилия, Альпы.

Тема 6. Италия блистательная: высокая мода, секреты успеха мультибренда «Made in Italy».

Первая половина XX века: итальянская мода в тени французского *haute couture.* Первый итальянский показ мод маркиза Дж.Б. Джорджини. Основные этапы становления модных домов Италии, причины их триумфального шествия по миру. Отличительные особенности итальянского стиля или роскошь и красота, доступные каждому человеку каждый день: простота и четкая линия кроя, естественность, чувственность, элегантность, функциональность, высокое качество материалов. Передовые технологии в производстве итальянских тканей, излюбленные материалы итальянских дизайнеров. Великое разнообразие итальянской моды: элегантный «Armani» для высшего света, сексуальный «Versace», эпатажные «Dolce &Gabbana», динамичный и молодежный «Roberto Cаvalli», деловой минимализм и обувные фантазии «Prada», непобедимая женственность «Valentino», «королевы трикотажа» «Missoni» и «Laura Biagiotti», самоирония высокой моды «Moschino», барочная пышность “Roccobarocco», респектабильность «Gucci», кашемир и твид для офиса «MaxMara», яркая геометрия «Emilio Pucci», адвокат зрелой женской красоты – «Nina Ricci». Самый известный обувщик планеты – Сальваторе Феррагамо, или почему каждой женщине нужны 60 колодок для изготовления обуви. Успех итальянской обуви – красота и комфорт: «Prada», «Miumiu», «Baldinini», «Casadei». Возврат моды к ремесленно-штучному производству обуви. Самый верный партнер женщины – итальянская сумочка: сказки, истории и шутки «Braccialini». История становления модной империи Джорджо Армани, уроки великого мастера и менеджера. Модный дом «Gucci» - от шорной мастерской к успеху, из глубочайшего кризиса через ребрендинг - к новой жизни. Брендинг и ребрендинг в итальянской модной индустрии. Изобретение и технологии «первой-второй-третьей линии» в мире моды. Особенности рекламной кампании итальянских дизайнеров на примере «Dolce&Gabbana». Ювелирные дома Италии. Мечта об итальянском стиле жизни: «Ferrari», «Lamborghini», «Maserati», яхты, курорты, легкая и вкусная кухня, вино и каппуччино, сладкая нега «ничего-не-деланья» и наслаждения жизнью. Главные торговые улицы итальянских городов, известные аутлеты и спатчи Италии. Top-5 вузов Италии с мировым признанием, дающие образование в области моды и дизайна. Обзор направлений постдипломного образования (*Master*) и магистерских программ в области фэшн-бизнеса.

Тема 7. Италия человеческая: итальянский национальный характер.

Национальный характер и понятие стереотипа, гетеростереотипы и автостереотипы. Основные гетеростереотипы об итальянцах. Итальянцы – этрусское жизнелюбие, римское здравомыслие, средневековый азарт состязания, ренессансный артистизм. Автостереотипы итальянцев. Жизнелюбие итальянцев. Визуальное и телесное восприятие реальности, простые радости жизни, культ удовольствий, предсказуемость и ритмичность бытия. Роскошь человеческого общения. Жизнь со вкусом, празднование существования. Ритм итальянского дня, философское отношение к работе. Понятия везения, популярность лотерей и футбольного тотализатора. Жизнь не кончается никогда: разные радости разных возрастов. Любовь к красоте, искусство в жизни итальянцев, креативность. Самопрезентация нации в анекдотах. Врожденная театральность итальянского характера, стремление производить впечатление и «держать фасад». Театральная традиция Древнего Рима, комедия дель арте. Основные персонажи (маски) комедии дель арте, национальные типажи. Трансформация Арлекина, Коломбины и Педролино в европейской театральной традиции. Телевидение Италии – о национальном характере. Мелодрама в жизни итальянцев. Эмоциональность и импульсивность, основные итальянские жесты. Любовь в жизни итальянцев: к женщине, к матери, к семье, к детям, к малой и большой родине. Представления о женской и мужской красоте. Брак по-итальянски и развод по-итальянски. Популярность мифа о *latin lover*. Фигура матери, феномен «маменькиных сынков». Итальянское общество – патриархат или матриархат? Инкультурация итальянских бамбини: от вседозволенности - к социуму. Отношение к пожилым людям. Феномен семейного предприятия и его прямое влияние на благосостояние Италии. Любовь к родному городу и родной футбольной команде. Любовь к языку или врожденный билингвизм итальянцев. Феномен мафии. Трилогия «Крестный отец» в романтизации образа мафии. Религия и религиозность итальянцев.

Тема 8. Маленькая Италия – большому миру: вклад в европейскую культуру.

Древний Рим. Римская городская цивилизация в Западной Европе. Римская матрица городского центра. Система торговых и военных дорог, легших в основу современных авто- и железнодорожных магистралей. Ширина рельсового пути в Европе. Арка, купол и цемент в архитектуре. Влияние классической архитектуры Греции и Рима, творчески преобразованное Палладио, на постройки XVIII-XIX вв. Латынь – мать современных европейских языков. Римское право. Пример эффективного управления огромными завоеванными территориями, принцип внутреннего самоуправления провинции, принцип гражданства. Сочетание в одной государственной системе демократического, аристократического и монархического типов правления, принцип «Разделяй и властвуй!». Идея Единой Европы с общей денежной системой, системой налогообложения, централизованным правительством и международным арбитражным судом. Классические образцы военного искусства. Санитарное дело, водопровод и канализация. Термы. Организация медицинского дела.

Средневековье. Католицизм и Римская католическая церковь, идея вселенской церкви. Патристика: Тертуллиан, Плотин, Блаженный Августин и схоластика: Ансельм Кентерберрийский, Фома Аквинский, Боэций. Св. Бенедикт и учреждение института монашества, идея монастыря, монастырский устав, орден бенедиктинцев. Св. Франциск Ассизский, орден францисканцев. Св. Валентин. Романский стиль архитектуры. Изобретение нотного письма Гвидо Д’Ареццо. Зарождение концепции европейского университета. Болонский университет, университет г. Салерно – первые космополитические организации в Средневековой Европе.

Возрождение. Возрождение, изучение, комментирование, творческое освоение утраченной Средневековьем античности. Артистическое наследие итальянского ренессанса, первое место Италии в списке стран с объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гуманизм и гуманистическое мировоззрение. Итальянцы – законодатели интеллектуальной моды в Европе. Искусство, освобождающееся от религии. Теория перспективы, система пропорций, ордерная система. Труды Фибоначчи. Правило «золотого сечения» Л. Пачоли. Сотворение нового типа сознания, индивидуализма и саморефлексии. Идеи Макиавелли об объективной реальности государства и науки о нем. Банковское дело: кредиты, векселя, чеки, банки-корреспонденты.

От Возрождения к современности. Создание оперы, кончерто гроссо, гармонические основы симфонической музыки, театр «Ла Скала». Музыкальные инструменты, изобретение фортепиано, секреты кремонских скрипок А.Страдивари, Н. Амати, Дж. Гварнери. Галилео Галилей и основы механики. Батарейка А. Вольта. Изобретение радио А. Маркони. Изобретение телефона – А. Меуччи. На пути к методологии гуманитарных наук - Дж.Б. Вико. Феррари + «Формула 1». Пицца, паста, лазанья, карпаччо, тирамису, эспрессо, каппуччино, «Кьянти», «Мартини», пармезан, пармская ветчина, моденский бальзамический уксус. Триумфальное шествие итальянской моды, «Made in Italy» – идея красоты и шика, доступных каждому. Венецианский карнавал, Венецианский кинофестиваль. Пиноккьо. Мафия. Итальянский язык – вклад в общеевропейскую терминологию - музыкальную, морскую, терминологию искусств свободных и прикладных, дизайна, финансов, мореходного дела.

Тема 9. Великие итальянцы прошлого – нам, современникам: Св. Франциск Ассизский, Данте, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти, Галилео Галилей, Дж.Джакомо Казанова.

Данте Алигьери: Божественное милосердие в «Аду». Паоло и Франческа,Пьер Делла Винья, Бертран де Борн, Улисс.

Леонардо да Винчи. Безграничные устремления человеческого разума. Кодексы Да Винчи. Загадки Джоконды.

Микеланджело Буонаротти: Сила инертности материи в скульптурах и фресках Микеланджело.

Никколо Мак Никколо Макиавелли. Размежевание политики и этики: изобретение Макиавелли или честное признание существующей практики? «Государь» Н. Макиавелли.

  Галилео Галилей. Пионер экспериментального научного алгоритма: опыт – обобщение – математическая модель. Человеческий интеллект перед судом Инквизиции: «И все-таки она вертится!».

Джованни Джакомо Казанова: Потакание своим страстям или осознанное право на удовольствие жизни? «История моей жизни» **Дж.Дж. Казановы** – фреска эпохи.

Тема 10. Поэты и композиторы Италии о любви

Развитие европейской концепции романтической любви. Представления о любви в античности: «лестница любви» Платона, «сладостно-горькое чудовище от которого нет защиты» Сапфо, «Ненавижу и люблю» Катулла, «*Ars amatoria*» Овидия, роман о пасторальной любви «Дафнис и Хлоя» Лонга.

Концепция любви в европейском Средневековье: христианские воззрения на любовь и брак, антифеминизм фаблио «Пятнадцать радостей брака», несчастье от волшебного зелья Тристана и Изольды. Великий идеологический перелом – лирика трубадуров. Куртуазная любовь, *fin amor – fol amor*, служение Даме, духовное совершенствование мужчины, культ незаинтересованной любви в жесткой системе феодальных иерархий. Открытие мира личностных переживаний. Биографии трубадуров, жанры лирики

Сицилийская школа поэзия и двор императора Фридриха II Гогенштауфена, *stupor mundi*. Поэтика и язык. Поэзия «нового сладостного стиля» - Гвидо Гвиницелли, Гвидо Кавальканти, «Новая жизнь» Данте. Соединение куртуазной любви с любовью христианской. Метафизический и мистический характер любви: через любовь к женщине к Богу. Беатриче в «Божественной комедии» Данте – женщина или Теология?

«Книга песен» - поэтическая исповедь Франческо Петрарки. Сосредоточенье всей Вселенной в одной женщине. Рождение нового типа сознания: чувства как предмет рефлексии, расщепление человека на чувствующего и описывающего. Страсть к Лауре: любовь или предлог для саморефлексии?

Боккаччо: 101-я новелла «Декамерона» о «гусынях»: естественность человеческой склонности к противоположному полу, снятие противопоставления греховности/праведности Средневековья. Идея облагораживающей силы любви в пасторали «Амето».

Драматизм любви – Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»: Танкред и Клоринда, Танкред и Эрминия, Ринальдо и Армида. Борьба доброго и злого начала в душе человеческой.

Любовная тема и образы в итальянской опере XIX-XX вв., самые известные арии и их содержание. Любовь, преступающая долг, - «Норма» В. Беллини. Оперы Дж. Верди: самопожертвование Травиаты, трагедия обманутого доверия Отелло, крах жизни Риголетто. Драма предательства любимого человека и столкновения двух культур в «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини.

Оn-line структура курса:

В курсе 10 тематических раздела с одинаковой структурой:

1) Подготовительные вопросы для просмотра видеолекции,

2) видеолекция проф. Д.А. Шевляковой,

3) тест по разделу (10 баллов).

Для проставления финального зачета необходимо либо иметь выполненными тесты всех разделов (набрать не менее 6 баллов по каждому), либо выполнить сводный финальный тест в день зачета в режиме реального времени.

Вопросы для подготовки к зачету (финальному тесту):

Билет 1. Города Италии. Лукка и Венеция.

Этрусское наследие в системе городов. Римская матрица города. Средневековые градостроительные элементы. Г. Лукка – античность и средневековье. Венеция: природные особенности ландшафта. Расцвет Венеции. Собор Св. Марка, дворец Дожей. Мосты Венеции. Венеция карнавалов.

Билет 2. Города Италии. Рим.

Этрусское наследие в системе городов. Римская матрица города. Средневековые градостроительные элементы. Рим – «вечный город». Колизей, Пантеон рассказывают об античности. Рим католический и барочный: Собор Св. Петра, Площадь Св. Петра, Латеранская базилика. Музеи Ватикана, Сикстинская капелла. Фонтаны Рима. Флоренция: Собор Санта Мария дель Фьоре. Палаццо Веккьо и площадь Синьории. Понте Веккьо. Галерея Уффици. Палаццо Строцци. Палаццо Медичи-Риккарди.

Билет 3. Города Италии. Флоренция, Милан

Этрусское наследие в системе городов. Римская матрица города. Средневековые градостроительные элементы. Флоренция: Собор Санта Мария дель Фьоре. Палаццо Веккьо и площадь Синьории. Понте Веккьо. Галерея Уффици. Палаццо Строцци. Палаццо Медичи-Риккарди.

Миланский собор. Fiera di Milano. Замок Сфорца. Пинакотека Амброзиана. «Последняя вечеря» Леонардо да Винчи. Театр «Ла Скала».

Билет 3. Сады и парки Италии.

Природа дикая и природа окультуренная в Италии. Вилла Адриана и концепция римской виллы. Сады средневековой Европы. Вилла ди Кастелло Медичи – прототип классической виллы. Основные элементы итальянского сада при вилле. Вилла Ланте.

Билет 4. Сады и парки Италии.

Природа дикая и природа окультуренная в Италии. Парк Герцога Орсини в Бомарцо. Вилла Карлотта на озере Комо. Современный подход итальянцев к историческим виллам. Вилла Ротонда Палладио. Традиции Палладио в русском зодчестве. Вилла д’Эсте в Тиволи – замысел, сакральный смысл, фонтаны.

Билет 5. Итальянские праздники.

Государственные праздники. Основные католические праздники: Рождество (+ рождественские угощения + Вертеп), Эпифания, Пасха (+ страстная неделя, + пасхальные угощения), Троица, Корпус ДОмини, 15 августа, Всех святых.

Сагра. Бакканаль дель Ньокко в Вероне.

Билет 6. Итальянские праздники.

Народные праздники с религиозной основой: Инфьората ди Спелло, Праздник голубки в Орвьето, Забег со свечами г. Губбьо,

Народные праздники средневековой или языческой традиции: Палио ди Сьена, Календимаджо в Ассизи, праздник змееловов в Коккуло, Мамойада на Сардиньи.

Карнавалы Италии: Виареджо, Ивреа, Венеция (полет ангела, традиционные маски карнавала), Сартилья ди Ористано.

Билет 6. Итальянская мода.

Мультибрэнд Made in Italy – причины успеха. Самые известные дома моды Италии, общая характеристика стиля. Уроки великого модельера – Джорджо Армани.

Билет 7. Итальянская мода.

Характеристика обувной промышленности Италии. История Сальваторе Феррагамо. История Гуччи. Итальянский дизайн (на примере Пининфарина). Самые известные учебные заведения по моде и дизайну в Италии.

Билет 8. Национальный характер.

Понятие национального стереотипа, основные характеристики стереотипов (У. Липпман). Система национальных ценностей: радость жизни, общения, красота, семья, религия, bella figura. (см. Павловская А.В. Италия и итальянцы).

Билет 9. Италия туристическая (курорты Италии).

Определение сферы услуг. Лигурийское побережье. Чинкве Терре. Адриатическое побережье (Римини, Риччоне, Каттолика) – массовый пляжно-развлекательный туризм.

Билет 10. Италия туристическая (курорты Италии).

Апулийское побережье, достопримечательности. Коста Амальфитана. О. Капри и о. Искья. О. Сицилия и о. Сардиния. Горнолыжные курорты Италии. Агротуризм.

Билет 11. Вклад Италии.

Вклад Древнего Рима в европейскую цивилизацию: инженерно-строительные решения, термы, акведуки, канализация, матрица города, римское право, армия, латынь.

Билет 12. Вклад Италии.

Христианство. Католицизм. Итальянские святые. Средневековые университеты. Гуманисты. Искусство Возрождения – Боттичелли, Караваджо, Рафаэль. Галилей.

Билет 13. Великие итальянцы

Св. Франциск Ассизский. Данте «Божественная комедия». Леонардо да Винчи. Микеланджело. Галилей.

Билет 14. Династия Медичи.

Билет 15. Поэты Италии о любви.

Античные представления о любви: Катулл, Овидий, Лонг. Средневековые представления о любви: «Пятнадцать радостей брака», «Тристан и Изольда». Поэзия трубадуров. Дольче стиль нуово. «Вита нова» Данте. Любовь у Боккаччо и Петрарки. Ариосто и Тассо.

Билет 16. Композиторы Италии о любви.

Характеристика оперы как вида искусства. Беллини опера «Норма». Верди «Травиата», «Риголетто», «Отелло». Пуччини «Мадам Баттерфляй».

Межфакультетский курс разработан в рамках междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Сохранение мирового культурно-исторического наследия» - «Коммуникативные модусы в межкультурном пространстве как средство формирования общегуманитарных компетенции поколения».