

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой»

Кафедра философии, истории и теории искусства

Утверждаю:

Проректор

по учебно-методической работе

_____ Л.А. Меньшиков

«___» _____ 2021 года

ПРИНЯТО
на заседании кафедры
протокол № 3 от «16» ноября 2021 г.

Программа государственной итоговой аттестации

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»

код и направление подготовки

«Театр, музыка и визуальные искусства»

«Визуальные исследования»

профили подготовки

магистр

квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: ОЧНАЯ

Санкт-Петербург
2021

Программа «Государственная итоговая аттестация» составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (уровень магистратуры).

Составители программы:

Л.В. Никифорова, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры философии, истории и теории искусства;

Е.Н. Байгузина, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры философии, истории и теории искусства.

Рецензент программы:

Е.Э. Дробышева, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры балетмейстерского образования.

Программа рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства (протокол № 3 от 16.11. 2021г.)

Зав. кафедрой: _____/О.И. Тарасова/

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета (протокол № от «__» ____ 2021 г.).

Председатель _____ / _____ /

Оглавление

1. Общие положения	4
2. Формы проведения государственной итоговой аттестации	6
3. Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена	6
4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы.....	8
5. Требования к профессиональной подготовленности выпускника. Критерии оценки.....	10
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.....	15
7. Учебно-методическое обеспечение.....	15
8. Примерные темы выпускных квалификационных работ.....	17
9. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену	18
10. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной работы (Приложение 1)	20
11. Требования к оформлению титульного листа портфолио (Приложение 2)	21

1. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (профили «Театр, музыка и визуальные искусства», «Визуальные исследования») проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ (ООП) соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующему профилю подготовки.

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения качественного уровня универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки», способствующих его востребованности на рынке труда, а также продолжению образования в аспирантуре.

1.3. Задачами итоговой аттестации является выявление готовности магистра к профессиональной деятельности в следующих областях, определенных ФГОС для данного направления подготовки:

научно-исследовательская деятельность:

- проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам, этапам, заданиям в качестве ответственного исполнителя или соисполнителя;
- осуществление сложных экспериментов и наблюдений;
- сбор, обработка, анализ и обобщение научной информации, передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений;
- разработка плана самостоятельной исследовательской деятельности, участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов;
- библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий;
- участие во внедрении результатов исследований и разработок;
- представление итогов проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей.

педагогическая деятельность:

- осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесса обучения истории и теории искусства, основам арт-проектирования, визуальных исследований, художественной критики в образовательных организациях;

- осуществление функций тьютора - современного квалифицированного преподавателя, профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам обучения и воспитания обучающихся;

- планирование и осуществление учебно-воспитательной деятельности, проектирования, разработки и реализации типовых мероприятий, внедрение авторских, инновационных технологий обучения и воспитания;

- формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций;

- формирование системы контроля качества образования обучающихся, опираясь, в том числе на авторские подходы и методики в соответствии с современными требованиями развития искусства;

- повышение уровня профессиональной квалификации в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОС ВО.

экспертно-аналитическая и культурно-просветительская деятельность:

- создание и публикация критических и информационно-аналитических произведений;

- ведение просветительской работы по пропаганде искусства и экспертно-аналитической работы по проблемам искусства в музеях, художественных галереях, в библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях;

- сотрудничество со средствами массовой информации в качестве редакторов, издателей, авторов, литературных редакторов и ведущих радио и телевизионных художественных программ, работа в пресс-службах учреждений культуры, творческих коллективов и объединений;

- участие в экспертизе произведений художественного творчества;

- экспертно-консультационная деятельность в культурных центрах и других организациях, учреждениях, общественных объединениях;

- экспертиза культурной деятельности культурно-просветительских и образовательных учреждений;

- участие в экспертизе локальных, региональных, федеральных и международных проектов и программ сохранения и развития культуры и образования;

- оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в области культуры, образования,

художественного творчества, коммуникаций и культуры межнационального общения.

проектная деятельность:

- разработка и обоснование проектов и программ, имеющих своей целью сохранение и развитие культуры и искусства;
- создание перспективных структурно-функциональных моделей культурных учреждений и организаций;
- проектирование профильных инновационных образовательных, просветительских и художественно-творческих систем.

1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, обучающемуся присваивается квалификация (степень) «магистр» по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» (профили «Театр, музыка и визуальные искусства», «Визуальные исследования»), выдается документ о высшем образовании и о квалификации установленного Министерством образования и науки Российской Федерации образца.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

2.1. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки» государственная итоговая аттестация включает: государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.

2.2. Государственный экзамен представляет собой ответ на вопрос по экзаменационному билету, а также обсуждение портфолио выпускника.

2.3. Защита выпускной квалификационной работы представляет собой публичную защиту диссертации по утвержденной Академией теме.

3. Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена

3.1. Государственный экзамен является частью государственной итоговой аттестации и позволяет обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки студентов, завершивших обучение, а также подтвердить их соответствие квалификационным признакам.

3.2. В ходе экзамена выпускник должен продемонстрировать:

знание

- современных подходов к изучению искусства;
- принципов взаимодействия искусствоведения со смежными областями гуманитарного знания;
- особенностей современного художественного процесса;

умение

- на современном уровне теории и истории искусства анализировать и оценивать явления искусства и события художественной жизни в контексте культуры;
- выявлять взаимодействие художественных и социокультурных явлений;
- аргументированно излагать профессиональную информацию;

владение

- методологией исследовательской работы в области искусствоведения, визуальных исследований и навыками публицистической деятельности;
- понятийным аппаратом искусствоведения, визуальных исследований, журналистики и проектной деятельности в сфере искусства и культуры.

3.3. Тематика вопросов отражает основное содержание гуманитарных и искусствоведческих дисциплин, входящих в структуру ООП по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»: «История эстетических учений», «Искусство в контексте культуры», «Креативные технологии в современной художественной жизни», «Современные проблемы науки и искусства», «Современная музыка», «Визуальные исследования», «Танец в изобразительном искусстве», «Современный художественный рынок», «Театрально-декорационное искусство», «Искусство кино».

3.4. Экзаменационный билет выбирается студентом посредством произвольного извлечения.

Экзаменационный билет состоит из одного вопроса, посвященного искусствоведческим дисциплинам, входящим в ООП «Искусства и гуманитарные науки». Помимо вопроса экзаменационного билета дополнительно обсуждается подготовленное выпускником [портфолио](#) (стр.19 настоящей программы).

В портфолио выпускник представляет свои научно-исследовательские, учебно-методические и/или творческие работы, осуществленные им в процессе обучения в магистратуре, а также предложения по практическому использованию материалов магистерской диссертации в педагогической, экспертно-аналитической, культурно-просветительской, проектной деятельности (по выбору, с учетом профиля образовательной программы). Портфолио также может содержать грамоты, дипломы и благодарственные письма, свидетельства участника конференций разных уровней и другие материалы, демонстрирующие активность в профессиональной сфере.

3.5. Ответы на вопросы экзаменационного билета готовятся студентами в течение 30 мин. в письменном виде. Продолжительность ответа не должна превышать 20 минут. После краткого устного изложения студентом ответов на поставленные в билете вопросы членами экзаменационной комиссии могут быть заданы дополнительные вопросы.

4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы

4.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является составной частью научно-исследовательской работы магистра, одним из видов государственной итоговой аттестации студентов.

4.2. Магистерская диссертация – самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, в которой выпускник должен продемонстрировать навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свое умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументировано защищать свою точку зрения,

При выполнении работы студент должен продемонстрировать способности:

- самостоятельно ставить научно-исследовательскую задачу, оценивать её актуальность и значимость;
- собирать, обрабатывать, анализировать, критически оценивать материал по теме исследования;
- соблюдать научную этику в работе с источниками;
- при необходимости (в соответствии с темой) использовать экспериментальные методы исследования, обрабатывать результаты;
- структурировать, грамотно излагать полученные результаты исследования, формулировать собственные выводы по рассматриваемой теме.

4.3. Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач в области теории и истории искусства, в т.ч. визуальных исследований, практики художественной критики, арт-проектирования.

Тематика работ определяется кафедрой философии, истории и теории искусства в соответствии с профилем и программой направления подготовки выпускника.

Темы магистерских работ должны быть актуальными в теоретическом и практическом отношениях, соответствовать основным направлениям будущей профессиональной деятельности магистра, проблематике научных исследований кафедры. Список примерных тем магистерских работ ежегодно утверждается кафедрой.

4.4. Подготовка диссертаций осуществляется в соответствии с Положением «О порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам

бакалавриата и программам магистратуры», утвержденного приказом от 12.11.2018 года № 168/од (далее – «Положение»).

4.5. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством научного руководителя, утвержденного Академией.

4.6. Научный руководитель помогает студенту уяснить цели и задачи исследования, рекомендует литературу для изучения, даёт указания к организации и проведению исследования, осуществляет контроль за выполнением работы.

4.7. Оформление выпускной квалификационной работы.

Диссертация включает в себя:

1. Титульный лист с указанием названия темы работы, ее автора, научного руководителя, кафедры, по которой выполнялась работа и т.д. (образец – [Приложение 1](#)).

2. Оглавление с указанием названия разделов и страниц их размещения.

3. Перечень условных обозначений, символов, терминов (при необходимости).

4. Введение. Во введении излагаются следующие разделы: 1) актуальность темы; 2) степень изученности темы 2) объект и предмет исследования; 3) цель и задачи исследования (включает формулировку конкретных теоретических и практических задач); 4) методология исследования; 5) новизна исследования; 7) основные положения, выносимые на защиту; 8) характеристика базы исследования; 9) апробация исследования (включая сведения о публикациях автора, если они есть); 10) структура и объем работы (указывается, из каких структурных элементов состоит работа: введение, количество глав, параграфов, заключение, список использованных источников, с указанием количества наименований, а также объем работы в страницах и др.).

5. Основную часть, разделенную на главы и разделы.

6. Заключение с формулировкой итогов исследования.

7. Нумерованный список использованных источников в алфавитном порядке (по согласованию с научным руководителем студент может избрать иную последовательность использованных источников).

8. Список опубликованных научных работ (при их наличии).

9. Список литературы, список архивных источников, список видеоматериалов и т.п.

10. Приложения (при необходимости).

Каждый раздел работы (главы, параграфы и т. д.) должен иметь заглавие, а также начинаться с новой страницы (за исключением параграфов).

Основное содержание работы составляет изложение, сопоставление, критический анализ изученных источников, а также изложение собственной оценки изучаемых явлений, собственного взгляда на проблему. Библиографический список и ссылки в тексте работы должны быть

оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка».

Работа должна соответствовать утвержденной Академией теме, раскрывать эту тему, быть грамотно написана и оформлена. Объем работы – не менее 80 страниц при полуторном интервале, шрифт Times New Roman, 14 кегль, поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. Возможны подстраничные сноски 12 кеглем.

Диссертация оформляется в одном экземпляре (на бумажном и электронном носителе). На титульном листе ставятся подписи студента и научного руководителя. Листы работы должны быть сброшюрованы.

4.8. Выполненная студентом диссертация предварительно рассматривается на заседании кафедры в форме устного доклада выпускника.

4.9. После завершения подготовки обучающимся диссертации руководитель представляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе студента (далее – «отзыв») в сроки, предусмотренные Положением.

4.10. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию в порядке, предусмотренном Положением.

4.11. Выпускная квалификационная работа (бумажный и электронный носители), справка системы «Антиплагиат», отзыв, рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию в сроки, предусмотренные Положением.

4.13. Процедура защиты диссертации состоит из выступления автора работы с изложением основных ее положений, ответов на вопросы председателя и членов ГЭК, оглашения отзывов научного руководителя и рецензента, ответов автора на замечания, содержащиеся в отзывах, совещания комиссии (в отсутствие автора работы) и оглашения результата.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы позволяет оценить сформированность комплекса общекультурных и профессиональных компетенций, оценить культурный кругозор выпускника, уровень его теоретической и методической подготовки, способность и умение вести научную дискуссию.

5. Требования к профессиональной подготовленности выпускника. Критерии оценки

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):

– способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1);

- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(-ых) языке(-ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6).

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи (ОПК-1);
- способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения (ОПК-2);
- способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой (ОПК-3);
- способен преподавать профессиональные дисциплины (модули) в образовательных организациях, в том числе высшего образования (ОПК-4).

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

в научно-исследовательской деятельности:

- способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1);
- способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий (ПК-2).

в экспертно-аналитической и культурно-просветительской деятельности:

- способен анализировать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-3);
- способен проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4);
- способен осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5);
- способен осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта (ПК-6);
- способен создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной критики (ПК-7);
- способен выполнять функции научного консультанта, редактора при создании художественных произведений (ПК-8);
- способен вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-9).

в педагогической деятельности:

- способен выражать свои мысли, слушать других, общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии, воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами (ПК-10);
- способен договариваться, разрешать конфликты, используя принцип сотрудничества во взаимоотношениях разных уровней ("преподаватель-родитель", "преподаватель-обучающийся", "родитель-ребенок", "преподаватель-воспитатель") (ПК-11);
- способен осуществлять обучение теории и истории искусства с учетом индивидуальных особенностей обучающихся (ПК-12);
- способен донести до обучающихся сущность исследовательского подхода к изучению искусств (ПК-13);
- способен выполнять функции тьютора (оказывать консультационную поддержку, анализировать особенности обучающегося, определять точки его профессионального роста, видеть проблемы саморазвития, прогнозировать перспективы, изыскивать возможности устранения неуспешности, помогать в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем и принятии им ответственности за результаты работы) (ПК-14);
- способен произвести отбор обучающихся для профессионального обучения теории и истории искусств (ПК-15);
- способен формировать систему контроля качества (ПК-16).

в проектной деятельности:

- способен разрабатывать проекты и программы сохранения и развития культуры (ПК-23);

- способен создавать перспективные структурно-функциональные модели культурных учреждений и организаций (ПК-24);
- способен проектировать профильные инновационные образовательные и художественно-творческие системы (ПК-25).

Критерии оценки государственного экзамена

Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном экзамене оценивается следующим образом:

Отметка **«отлично»** ставится, если выпускник, давая развернутый ответ на вопрос, излагает материал последовательно, логично, с обоснованными выводами и соблюдением норм литературной речи, обнаруживает всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала, демонстрирует знание современной учебной и научной литературы, владеет понятийным аппаратом, демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики, подтверждает теоретические постулаты примерами из практики, способен творчески применять знание теории к решению профессиональных задач.

Отметка **«хорошо»** ставится, если выпускник, давая развернутый ответ на вопрос, излагает материал уверенно, последовательно, с соблюдением норм литературной речи, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; обнаруживает твёрдое знание программного материала, усвоил основную и наиболее значимую дополнительную литературу, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, однако допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.

Отметка **«удовлетворительно»** ставится, если студент допускает нарушения в последовательности изложения, имеет затруднения с выводами, допускает нарушения норм литературной речи, демонстрирует поверхностное знание вопроса, однако в основном знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии и в целом усвоил основную литературу.

Отметка **«неудовлетворительно»** ставится, если студент отвечает на вопрос сбивчиво, с нарушением норм литературной речи, обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета.

Решения принимаются государственной экзаменационной комиссией в порядке, предусмотренном Положением.

Критерии оценки выпускной квалификационной работы (диссертации)

В ходе оценивания работы учитываются: содержание и оформление исследовательского текста, качество имеющихся творческих работ магистранта, а также характер представления и защиты магистрантом основных результатов своей исследовательской и творческой работы.

Отметка **«отлично»** выставляется если:

исследовательская часть представленной работы отличается научной новизной и самостоятельностью в постановке и решении поставленной проблемы, полностью раскрывает тему, грамотно изложена и оформлена,

творческие работы выпускника свидетельствуют об уверенном владении основными профессиональными навыками,

автор в процессе защиты убедительно раскрыл содержание магистерской диссертации и ответил на вопросы членов комиссии.

Отметка **«хорошо»** выставляется если:

основной текст диссертации содержит элементы научной новизны, теоретический анализ избранной проблемы, в целом грамотно написан и оформлен, однако работа не вполне самостоятельна в оценке проблематики и результатов исследования, содержит неточные формулировки, отдельные ошибки или упущения;

творческие работы выпускника недостаточно логично связаны с исследовательской частью, демонстрируют не вполне уверенное владение профессиональными навыками;

автор в процессе защиты недостаточно убедительно осветил ее содержание или отвечал на вопросы.

Отметка **«удовлетворительно»** выставляется если:

в исследовательской части магистерской диссертации недостаточно глубоко проанализированы источники, допущены существенные погрешности в изложении и оформлении,

творческие работы выпускника имеют существенные недоработки;

автор в ответах на вопросы показал слабое владение изложенным в работе материалом.

Отметка **«неудовлетворительно»** выставляется если:

исследовательская часть диссертации лишена самостоятельности, в оформлении допущены серьезные нарушения правил;

творческие работы выпускника содержательно и стилистически вызывают многочисленные нарекания, не свидетельствуют об усвоении профессиональных навыков;

автор в процессе защиты показал непонимание взятой для исследования проблемы, не сумел ответить на предложенные вопросы.

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

6.1. Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением.

7. Учебно-методическое обеспечение

1. Агафонова Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма. Минск: Тесей, 2008. 392 с.
2. Андреева Е. Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. 2-е изд. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. 581 с.
3. Античное наследие в культуре России /Под общ. ред. Г. С. Кнабе. М.: РНИИ культур. и природ. наследия, 1996. 260 с.
4. Античность в культуре и искусстве последующих веков /ГМИИ имени А.С. Пушкина. М.: Советский художник, 1984. 355 с.
5. Арсланов В. И. Теория и история искусствознания. В 5-ти т. Учебное пособие для вузов. М.: Академический проект, 2015.
6. Байгузина Е.Н. Многоликий танец. Темы и образы в русском и западноевропейском изобразительном искусстве. Избранные лекции. СПб.: Из-во Академии Русского балета, 2014. 174 с.
7. Байгузина Е.Н. Сценографические поиски С. М. Юнович на балетной сцене// Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2019;(4): 39-54.
8. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / [Предисловие, составление, перевод и примечания С. А. Ромашко] М: Медиум, 1996. 239 с.
9. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967-1999 годов: М.: Эдиториал УРСС, 2001. 807 с.
10. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. М.: Эдиториал УРСС, 2011. 556 с.
11. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI – XX вв. М.: Эдиториал УРСС, 2016.
12. Березкин В. И. Художники в постановках Шекспира // Шекспировские чтения. 1978. М., 1981. С. 246-285.
13. Блок Л.Д. Классический танец. История и современность. М.: Искусство, 1987. 556 с.
14. Булатов Д. Эволюция от кутюр. Наука и искусство в эпоху постбиологии. Ч. 1–2. Калининград, БФ ГЦСИ, 2009–2013.
15. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М.: Изд-во МБА : ЦГИ, 2010. 783 с.

16. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века: Из наследия петербургских мастеров. Л., 1984. 180 с.
17. Все, что Вы хотели знать о современном танце. Тематический номер журнала «Театр». 2015, № 20. URL: <http://oteatre.info/issues/2015-20//>
18. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 476 с.
19. Давыдова М. В. Художник в театре начала XX века. М.: Наука, 1999. 150 с.
20. Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб.: Петрополис, 1999. 240 с.
21. Зингерман Б. Шекспир глазами Тышлера // Театральные страницы. М., 1969. С. 315–327.
22. История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб.: Изд-во РХГА, 2011. 815 с.
23. История отечественного кино: Хрестоматия: [Учебное пособие для студентов вузов]. М.: Канон+, 2012. 672 с.
24. Кнабе Г. С. Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России. М.: РГГУ, 2000. 240 с.
25. Кнабе Г.С. Современная Европа и ее антично-римское наследие / Чтения по истории и теории культуры. Вып. 58 / РГГУ ИВГИ. М.: Изд-во РГГУ, 2010. 165 с.
26. Курюмова Н.В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности: учебное пособие. СПб.: Лань, 2020. 208 с.
27. Луговая Е.К. Философия танца. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2008. 128 с.
28. Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. М.: Академический проект, 2005. 495 с.
29. Мир образов, образы мира: антология исследований визуальной культуры. Учебное пособие / Составитель, редактор переводов, автор вступ. статьи, биографических очерков и примечаний Н.Н. Мазур. СПб.; М.: Новое издательство. 2018. 540 с.
30. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
31. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже: Эскизы декораций и костюмов, 1908-1929. М.: Искусство, 1988. 291 с.
32. Портнова Т.В. Тема балета в русском изобразительном искусстве конца 19 – начала 20 века: (Проблема интерпретаций) / НИИ теории и истории изобр. искусств Рос. акад. художеств. М., 1996. 95 с.
33. Северюхин Д. Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни. СПб., 2018. 751 с.
34. Северюхин Д. Я. Художественный рынок: как это следует понимать в искусствоведении // Вестник СПбГУКИ. 2011 № 3 (8). С. 69–73.

35. Сыркина Ф. Я., Костина Е. М. Русское театральное-декорационное искусство. М.: Искусство, 1978. 246 с.
36. Хаакман А. По ту сторону зеркала: кино и вымысел. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. 389 с.
37. Чиглинецв Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX начала XXI вв. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2009. 290 с.
38. Шестаков В.В. История истории искусства. От Плиния до наших дней. Учебное пособие. М: Ленанд, 2015. 336 с.
39. Эльзесер Т., Хагенер М. Теория кино: глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2016. 440 с.
40. Эстетика. История учений в 2-х ч. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2018-2019.
41. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 696 с.
42. Эхо Русских сезонов: каталог выставки. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2009. 175 с.
43. Софья Марковна Юнович: Альбом / Авт.-сост. Р. И. Власова. Л.: Художник РСФСР, 1988. 186 с.
44. Ямпольский М. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. М.: НЛО, 2004. 369 с.

8. Примерные темы выпускных квалификационных работ

1. Теоретические проблемы искусства.
2. Искусствознание и философия.
3. Проблемы анализа и интерпретации художественного произведения.
4. Современные методы искусствоведения.
5. История и современное состояние изобразительного искусства.
6. История и современное состояние музыкального искусства.
7. История и современное состояние драматического театра.
8. История и современное состояние музыкального театра.
9. История и современное состояние хореографического искусства.
10. Взаимодействие искусств.
11. Взаимодействие искусств и технологий.
12. Творчество и художественно-эстетические концепции отдельных художников.
13. Художественные стили, течения, направления в истории различных видов искусства.
14. Темы и образы в искусстве различных периодов и национальных школ.
15. Анализ и интерпретация выдающихся художественных произведений.
16. Современные арт-практики.
17. Проблемы современной художественной жизни.
18. Проблемы восприятия искусства.

19. Художественный рынок и его влияние на развитие искусства.
20. Публика и искусство в различные исторические эпохи.
21. Искусство в системе художественной культуры.
22. Институты художественной культуры и особенности их функционирования.
23. Роль художественной критики в художественном процессе.
24. История художественной критики.
25. Современное состояние отечественной и зарубежной художественной критики.
26. Жанрово-видовые особенности художественной критики.
27. Творчество выдающихся художественных критиков.
28. Анализ деятельности отдельных видов СМИ или отдельных журналистских проектов.

9. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену

1. Понимание красоты и искусства в классической эстетике (Кант, Шеллинг, Гегель, Шопенгауэр на выбор).
2. Искусство и проблема творчества в неклассической эстетике (эстетические проблемы в философии жизни, неокантианстве, позитивизме, марксизме, герменевтике, феноменологии, экзистенциализме на выбор).
3. Античное культурное наследие в искусстве Нового и Новейшего времени.
4. Эхо «Русских сезонов» в изобразительном искусстве первой половины XX века. Сюжеты и образы.
5. Музыкальный послевоенный авангард: полемика вокруг философии Адорно.
6. Советская театрально-декорационная «шекспириана» 1930-1970-х гг. (В. Фаворский, В. Рындин, А. Тышлер, П. Вильямс, С. Юнович, Э. Кочергин, Д. Боровский).
7. Танцевальная культура Франции конца XIX века в живописи импрессионистов и постимпрессионистов (от балета до канкана).
8. Художники объединения «Мир искусства» и «Русские сезоны» в Париже (принципы работы, ведущие мастера и постановки).
9. Коллекция театрально-декорационного искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.
10. Художественный рынок и его влияние на развитие искусства.
11. Основные этапы и направления художественной культуры модернизма.
12. Характеристика ключевых этапов развития кинематографа.
13. Основные тенденции развития современного киноискусства.

14. Искусство эпохи постмодерна: основные тенденции, стили и представители.
15. Нео-концептуализм в музыке XXI века: искусство цифровой эпохи.
16. Технологические аспекты развития художественной культуры XX-XXI веков.

Портфолио

Портфолио оформляется в виде сброшюрованных в папку листов и состоит из двух частей.

В первой части портфолио (личные достижения) представляется список работ, конференций, проектов, в которых магистрант принял участие, копии публикаций (титульный лист, оглавление журнала или сборника, текст публикации), программы конференций или мероприятий, в том числе скриншоты, если программы или тезисы опубликованы в электронном виде. В первую часть портфолио могут быть включены грамоты, дипломы и благодарственные письма, свидетельства участника конференций разных уровней, другие материалы, демонстрирующие активность в профессиональной сфере. Объем первой части портфолио – не более 10 листов.

Во второй части портфолио представляются предложения по практическому использованию материалов магистерской диссертации в педагогической, экспертно-аналитической, культурно-просветительской, проектной деятельности (по выбору, с учетом профиля образовательной программы).

Примерная структура второй части портфолио: название проекта (продукта); актуальности и новизна; сроки реализации; площадки реализации проекта; организации, учреждения, институции, привлекаемые к сотрудничеству; возможные источники финансирования проекта (в т.ч. гранты); краткий план реализации проекта, иллюстрации (при необходимости). Объем второй части портфолио – не более 10 листов.

Титульный лист портфолио оформляется в соответствии с [Приложением 2](#).

10. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной работы (Приложение 1)

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»**

Педагогический факультет

Кафедра философии, истории и теории искусства

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание степени магистра

ТЕМА: «Фольклорное движение в России на современном этапе»

Работа рассмотрена на кафедре:

(дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

О.И. Тарасова

Выполнила:

студентка II курса магистратуры

....

(подпись)

Направление подготовки:

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»

Профиль «Театр, музыка и визуальные искусства»

Научный руководитель:

(уч. звание, степень, Ф.И.О.)

(подпись)

Работа защищена в ГЭК

«__» _____ 20__ г.

с оценкой _____

Секретарь ГЭК _____

(подпись)

Рецензент:

(уч. звание, степень, Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2022

11. Требования к оформлению титульного листа портфолио (Приложение 2)

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»**

Педагогический факультет

Кафедра философии, истории и теории искусства

ПОРТФОЛИО

Студента II курса магистратуры

...

Направление подготовки:

50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»

Профиль «Театр, музыка и визуальные искусства»

**Санкт-Петербург
2022**