

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 философии,
истории и теории искусства,
протокол № 3 от 16 ноября 2021 г.

ПРИНЯТО
на заседании кафедры балетоведения,
протокол № 3 от 12 ноября 2021 г.

Программа государственной итоговой аттестации

50.04.04 «Теория и история искусств»
код и направление подготовки

«Арт-проектирование»
профиль подготовки

магистр
квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург
2021

Программа «Государственная итоговая аттестация» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств», профиль «Арт-проектирование» (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;

М.О. Потолокова, доктор экономических наук, профессор кафедры балетоведения;

А.А. Кантарович, кандидат экономических наук, доцент кафедры балетоведения.

Рецензенты программы:

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

Программа рассмотрена и принята на заседаниях кафедр философии, истории и теории искусства (протокол № 3 от 16.11. 2021 г.), балетоведения (протокол № 3 от 12.11.2021 г.)

Зав. кафедрой: _____ /О.И. Тарасова/

Зав. кафедрой: _____ /Н.Н. Зозулина/

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета

от « _____ » _____ 2021

Протокол № _____

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.....	11
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.....	13
7. Учебно-методическое обеспечение	13
8. Примерные темы выпускных квалификационных работ	19
9. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену	20
10. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной работы (Приложение 1).....	21
11. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной работы (Приложение 2).....	24

1. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» (профиль «Арт-проектирование») проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе 50.04.04 «Теория и история искусств» (профиль «Арт-проектирование»).

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 50.04.04 «Теория и история искусств» (профиль «Арт-проектирование»), 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.

научно-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.

художественно-критическая и экспертно-консультационная 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-просветительных 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 50.04.04 «Теория и история искусств» (профиль «Арт-проектирование») и 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 50.04.04 «Теория и история искусств» (профиль «Арт-проектирование») государственная итоговая аттестация включает: государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.

2.2. Государственный экзамен представляет собой ответы на вопросы по экзаменационным билетам.

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 50.04.01. «Теория и история искусства»: «История эстетических учений», «Искусство в контексте культуры», «Креативные технологии в современной художественной жизни», «Современные проблемы науки и искусства», «Визуальные исследования», «Художественная критика», «Танец в изобразительном искусстве», «Современный художественный рынок», «Театрально-декорационное искусство», «Искусство кино»; «Мастерство продюсера», «Экономика культуры», «Математические методы в экономике», «Маркетинговые исследования», «Правовое регулирование творческой деятельности», «Бизнес-планирование».

3.4. Экзаменационный билет выбирается студентом посредством произвольного извлечения и содержит два вопроса, один из которых посвящен гуманитарным и искусствоведческим дисциплинам, входящим в структуру ООП «Теория и история искусства». Второй вопрос билета предполагает обсуждение портфолио магистранта, в котором представлены научно-исследовательские, учебно-методические и/или творческие работы магистранта, осуществленные им в процессе обучения в магистратуре, а также предложения по практическому использованию материалов магистерской диссертации в художественно-критической, экспертно-консультационной, научно-педагогической; организационно-управленческой; проектной деятельности (по выбору, с учетом профиля образовательной программы). В портфолио могут быть включены также 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 ГЭК 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 профиля «Арт-проектирование» определяется кафедрой балетоведения в соответствии с профилем и программой направления подготовки выпускника.

Темы магистерских работ должны быть актуальными в теоретическом и практическом отношении, 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.

Основная часть должна содержать:

теоретическую часть, в которой приводится историография рассматриваемой проблемы, перечисляются основные родоначальники изучаемой теории, приводятся общие понятия и термины, классификации, анализируются данные по заданной теме. В теоретической главе дается характеристика объекта, проводится оценка различных теоретических концепций, которым придерживается соискатель при написании работы, методам исследования.

В аналитической части, как следует из названия, подвергаются анализу собранные сведения. Эти данные обрабатываются с помощью приведенных ранее методов исследования.

Проектная часть, заключительная, которая представляет собой разработку рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой проблемы, а также подтвержденный расчетами анализ результатов использования предложенных мер или обоснование предполагаемых результатов

использования предложенных мер. Проектная часть носит авторский характер.

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 TimesNewRoman, 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 универсальных, общепрофессиональных 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

5.1. Государственная итоговая аттестация через различные виды испытаний определяет подготовленность выпускника-магистра к решению профессиональных задач, качественный уровень его универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перспективы обучения в аспирантуре.

5.2. Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной программе и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств», профиль «Арт-проектирование».

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

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 творческих работ магистранта, представленных в Приложении к диссертации, 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,

проектная часть работы содержит авторскую разработку, включающую исследовательскую часть, финансово-экономические расчеты, маркетинговый анализ, управленческое обоснование,

творческая часть свидетельствует об уверенном владении основными профессиональными навыками в сфере арт-журналистики,

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;

проектная часть состоит из компиляционных частей существующих событий разных сфер;

творческий материал, представленный в приложении, недостаточно логично связан с исследовательской частью, демонстрирует не вполне уверенное владение приемами журналистского творчества;

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,

проектная часть не разработана;

творческие работы, представленные в приложении, 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;

проектная часть отсутствует;

творческие работы содержательно и стилистически вызывают многочисленные нарекания и не свидетельствуют об усвоении навыков арт-журналистской деятельности;

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. «Петербургский балет. Три века: хроника». 1 том. XVIII век. Составитель Н. Н. Зозулина СПб.: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2014.
2. «Петербургский балет. Три века: хроника». 4 том. 1901 – 1950. Составители Н. Н. Зозулина и В. М. Миронова СПб.: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2015.
3. «Петербургский балет. Три века: хроника». 5 том. 1951 – 1975. Составители Н. Н. Зозулина и В. М. Миронова СПб.: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2016.
4. «Петербургский балет. Три века: хроника». 5 том. 1976 – 2000. Составители Н. Н. Зозулина и В. М. Миронова СПб.: Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2017.

5. Абызова Л. И. История хореографического искусства: отечественный балет XX - начала XXI века : учебное пособие для студентов средних учебных заведений, обучающихся по специальности «Хореографическое искусство» (070302) / - Санкт-Петербург : Композитор - Санкт-Петербург, 2012. – 302.
6. Абызова Л.И. Зеркало Петипа. Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2016;(3):235-237.
7. Абызова, Лариса Ивановна Теория и история хореографического искусства. Термины и определения. Глоссарий. Учебное пособие, Композитор, СПб
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. Античноенаследие 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.
8. Архитектоника современного искусства. От модерна к постмодерну: Сборник статей. ред. / Л.А. Меньшиков. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой , 2015. стр. 176.
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. Мастера XVI – XX вв. М.: Эдиториал УРСС, 2016.
11. Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. Сценографы России в контексте истории и современной практики мирового театра. М.: Эдиториал УРСС, 2011. 556 с.
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.

9. Бочарников В.П., Бочарников И.В., Свешников С. В. Основы системного анализа и управления организациями. Теория и практика: Учеб. пособие. 2-е изд. М.: ДМК Пресс, 2018. 288 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//>
10. Генкин Б. М. Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Генкин Б. М. -2-е изд., испр. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 352 с.
18. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 476 с.
11. Городецкая Л. А., Апфельбаум С. М., Мозговой Д. А., Кондрашова К. В. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 128 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.
12. Дробышева Е. Э. Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. № 2 (23) 2016. С. 106-114. <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-strategii-kulturnyh-industriy.pdf>
13. Дробышева Е.Э. Задачи и перспективы подготовки специалистов в сфере культурных индустрий // Культура и образование. М.: МГИК, 2018. № 1(28). С. 80-87.
14. Дробышева Е.Э. Культурные индустрии в современной социокультурной архитектонике // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). С. 6-13.
15. Егоршин А. П. Эффективный менеджмент организации: учеб. пособие / А.П.Егоршин. М.: ИНФРА-М, 2018. 388 с.
16. Екатерининская А.А., Пухалёв А.Н. Трудовые отношения с участием творческих работников. Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. № Т15. С. 2666-2670. Жуков Б. М. Маркетинг/ Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. М.: Дашков и К, 2018. 440 с.
21. Зингерман Б. Шекспир глазами Тышлера // Театральные страницы. М., 1969. С. 315–327.
17. Иванов О.В., Большаков Н.В., Дмитриевский В.Н., Дадамян Г.Г. Зрительская аудитория театра: размышления и исследования. — М.:

- Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 120 с.
18. Интегрированные коммуникации в освещении деятельности оперно-балетных организаций Санкт-Петербурга. / Курышева, Юлия Владимировна; Потолокова, Мария Олеговна.
  19. Информационно-коммуникационное освещение культурных мероприятий Санкт-Петербурга в области хореографии (на примере печатных массовых изданий). / Курышева, Юлия Владимировна; Потолокова, Мария Олеговна. в: ВЕСТНИК АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А.Я. ВАГАНОВОЙ, № 2, 2016, стр. 161-166.
  22. История отечественного кино: Хрестоматия: [Учебное пособие для студентов вузов]. М.: Канон+, 2012. 672 с.
  23. История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. СПб.: Изд-во РХГА, 2011. 815 с.
  20. Кибанов А.Я., Генкин Б.М., Лаврентьева И.В. Управление персоналом в России: теория, отечественная и зарубежная практика: Монография. Книга 2: Монография / Под ред. Кибанова А.Я. М.: НИЦ ИНФРА-М., 2018. 283 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.
  21. Князева А. Е., Овчинников И. А., Апфельбаум С. М., Симурзина Е. Н., Фокин А. И. Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 192 с.
  22. Колбер Ф. и др. Маркетинг культуры и искусства. Издательство: Издатель Васин А.И. 2004 – 256 с.
  23. Командышко Е. Ф. Арт-менеджмент: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. 194 с.
  24. Коммуникационные инструменты в восприятии стереотипов восприятия. / Потолокова, Мария Олеговна; Курышева, Юлия Владимировна. 2018. 171-178 Работа представлена на Стратегические коммуникации в бизнесе и политике, Санкт-Петербург, Российская Федерация.
  25. Корзникова Г. Г. Менеджмент в образовании: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. 352 с.
  26. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1991. 734 с.
  27. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг. Менеджмент: Экспресс-курс. 3-е изд. СПб.: Питер, 2007. 479 с.
  28. Культурное наследие и творческие индустрии: время, место, действие. Сб. трудов сотрудников Лаборатории экономики культуры СПб

- филиала НИУ ВШЭ. СПб.: Изд-во «Левша. Санкт-Петербург», 2012. 216 с.
- 29.Курышева Ю.В., Потолокова М.О.ЕЖЕДНЕВНЫЕ СМИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ АУДИТОРИИ// Журналистика в 2019 году: творчество, профессия, индустрия. сборник материалов международной научно-практической конференции. 2020. С. 196-19
- 26.Курюмова Н.В. Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности: учебное пособие. СПб.: Лань, 2020. 208 с.
- 30.Лапыгин Ю. Н. Теория организации и организационное поведение: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2018. 360с.
- 27.Луговая Е.К. Философия танца. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2008. 128 с.
- 31.М. МЕСКОН, М. АЛЬБЕРТ Франклин ХЕДОУРИ. Основы менеджмента, Вильямс, 2020 г.
- 28.Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. М.: Академический проект, 2005. 495 с.
- 29.Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. 347 с.
- 32.Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1(26). (Тематический номер, посвященный культурным индустриям; отв. Ред. Е.Э. Дробышева)
- 30.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.
- 33.Мороз Ю. В., Гришина В.Т. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. 9-е изд. М.: Дашков и К, 2018. 448 с.
- 34.Наумов А. И., Виханский О.С. Менеджмент: Учебник. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 656 с.
- 35.Нуралиева Д. С., Нуралиев С.У. Маркетинг. М.: Дашков и К, 2018. 362 с.
- 36.Орлов Ю.М., Журова Г.А., Носырев К.М., Родионов Д.В. Создание новой постановки: репетиции, производство, паспорт спектакля. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2020. — 160 с.
- 31.Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже: Эскизы декораций и костюмов, 1908-1929. М.: Искусство, 1988. 291 с.
- 37.Портер М. Книга Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость, Альпина Паблишер, 2020, 945 с.
- 38.Портер М. Методика анализа отраслей и конкурентов, Альпина Паблишер — 2014.

- 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.
- 39.Потолокова М.О. Взаимодействие со зрителем: маркетинг, реклама, PR. Учебное пособие. СПб, Арб, 2019
- 40.Потолокова М.О. Потребительские желания – источник вдохновения для творца. В сборнике: Актуальные вопросы развития экономики и управления. Сборник материалов национальной научно-практической конференции. 2020. С. 154-160.
- 41.Потребительские желания — источник вдохновения для творца. / Потолокова, Мария Олеговна. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. Псковский государственный университет, 2020. стр. 154-160.
- 42.Пухалев А.Н. Правовое регулирование краудфвндинга в продюсерской деятельности А.Н.// Юридическая наука. 2020. № 8. С. 49-53.
- 43.Пухалёв А.Н. Правовое регулирование продюсерской деятельности в области организации театрально-зрелищных представлений.// Актуальные вопросы развития индустрии кино и телевидения в современной России. Сборник научных трудов, посвященный Году российского кино. В 2 частях. А. Д. Евменов (отв. ред.). Санкт-Петербург, 2016. С. 102-110.
- 44.Резник С. Д. Менеджмент. Книга шестая. Управление человеческим потенциалом в социально-экономических системах: Избранные статьи. М.: ИНФРА-М, 2018. 357 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.Софья Марковна Юнович: Альбом / Авт.-сост. Р. И. Власова. Л.: Художник РСФСР, 1988. 186 с.
- 36.Сыркина Ф. Я., Костина Е. М. Русское театрально-декорационное искусство. М.: Искусство, 1978. 246 с.
- 45.Театральный зритель и продвижение спектаклей. Результаты качественного исследования. — М.: Российский институт театрального искусства — ГИТИС, 2021. — 196 с.
- 46.Токарев Б. Е. Маркетинг инновационно-технологических стартапов: от технологии до коммерческого результата. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. 264 с.
- 47.Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-1241-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2047> (дата обращения: 12.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

48. Тульчинский, Г.Л. Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-4257-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/117648> (дата обращения: 12.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
49. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-8114-0517-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/13880> (дата обращения: 12.11.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
50. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий). М.: Дашков и К, 2018. 544 с.
51. Финансовое планирование и бюджетирование: Учебное пособие/ Под ред. проф. В.Н. Незамайкина. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. –96 с.
52. Функционально-содержательные особенности балетной рецензии в ежедневных печатных СМИ. / Курьшева, Юлия Владимировна; Потолокова, Мария Олеговна. в: ВЕСТНИК АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А.Я. ВАГАНОВОЙ, № 1 (54), 2018, стр. 98-104.
37. Хаакман А. По ту сторону зеркала: кино и вымысел. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. 389 с.
38. Чиглинецв Е.А. Рецепция античности в культуре конца XIX начала XXI вв. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2009. 290 с.
39. Шестаков В.В. История истории искусства. От Плиния до наших дней. Учебное пособие. М: Ленанд, 2015. 336 с.
53. Экономика культуры: учебник (Отв. ред. Александр Яковлевич Рубинштейн) М.: Изд-во «СЛОВО/SLOVO», 2005. — 608 с.
40. Эльзесер Т., Хагенер М. Теория кино: глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2016. 440 с.
41. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. М.: Прогресс-Традиция, 2007. 696 с.
42. Эстетика. История учений в 2-х ч. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2018-2019.
43. Эхо Русских сезонов: каталог выставки. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2009. 175 с.
44. Ямпольский М. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. М.: НЛО, 2004. 369 с.

8. Примерные темы выпускных квалификационных работ

1. Разработка арт-объекта в сфере хореографического искусства
2. Разработка арт-объекта в сфере изобразительного искусства

3. Разработка арт-объекта в сфере музыкального искусства
4. Разработка арт-объекта в сфере искусства
5. Проектирование арт-объектов
6. Анализ рынка современных арт-проектов
7. Современные технологии арт-проектирование
8. Проектирование мультимедийных арт-пространств
9. Информационное сопровождение арт-проекта
10. Разработка стратегии реализации арт-проекта
11. Кадровое обеспечение арт-проекта
12. Ресурсное обеспечение арт-проекта
13. Управление проектной деятельностью в сфере искусства
14. Финансирование арт-проектов
15. Синтезированные проекты
16. Конкурентный анализ проектной сферы
17. Продвижение арт-проекта
18. Использование современных информационных технологий в проектной деятельности сферы искусства
19. Зрительская аудитория арт-проектов
20. Рискология проектной деятельности
21. Арт-объекты в массовом рынке
22. Механизмы исследования рынка арт-объектов
23. Прогнозирование развития рынка арт-объектов
24. Арт-объекты маркетинга территорий
25. Правовое сопровождение проектной деятельности
26. Разработка стратегии развития арт-проектов

9. Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену

Первые вопросы билета:

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. Историческая роль танца в культуре (эпоха по выбору обучающегося).
5. Эхо «Русских сезонов» в изобразительном искусстве первой половины XX века. Сюжеты и образы.

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. Современная хореография в контексте постмодернистской эстетики (вторая половина XX – начало XXI века).
16. Технологические аспекты развития художественной культуры XX-XXI веков
17. Источники финансовых ресурсов организаций исполнительских искусств.
18. Сегментирование и выбор стратегий охвата рынка продуктов сферы культуры
19. Основные этапы создания проекта в сфере культуры
20. Риски предпринимательской деятельности в сфере культурных индустрий
21. Методы выявления и оценки зрительского мнения
22. Репертуар и прокатная деятельность в организациях исполнительских искусств.
23. Организационно-правовые формы в театральном деле сферы культуры
24. Ценообразование в организациях исполнительских искусств.
25. Спонсорство и благотворительность в сфере культуры.
26. Управленческий учет как связующее звено между планированием и контролем деятельности. Учет и планирование в организациях культуры.
27. Культурное проектирование в исполнительских искусствах.
28. Планирование маркетинговой деятельности в организациях культуры.
29. Фандрейзинг в организациях исполнительских искусств.
30. Гастрольная деятельность в России. Традиции и перспективы развития.
31. Системы оплаты труда в театрах.
32. Налоговая политика государства в сфере культуры.
33. Креативные технологии в деятельности традиционных культурных институций.

34. Культурные индустрии как актуальный формат организации художественной жизни.

Второй вопрос билета:

В качестве второго вопроса билета представляется портфолио, оформленное в виде сброшюрованных листов в папку.

Портфолио 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 художественно-критической, экспертно-консультационной, научно-педагогической; организационно-управленческой; проектной деятельности (по выбору).

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 с указанием фамилии, имени отчества автора, образовательной программы и направления подготовки (Приложение 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 / Балетоведения

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание степени магистра

ТЕМА: «.....»

Работа рассмотрена на кафедре:

_____

(дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

_____

(подпись)

Выполнила:

студентка II курса магистратуры

_____

(подпись)

Направление подготовки:

50.04.04 «Теория и история искусств»

Профиль «Арт-проектирование»

Научный руководитель:

_____

(уч. звание, степень, Ф.И.О.)

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 выпускной квалификационной работы (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 / Балетоведения

ПОРТФОЛИО

Студентки II курса магистратуры

.....

Направление подготовки:

50.04.04 «Теория и история искусств»

Профиль «Арт-проектирование»

Санкт-Петербург

2022