

Программа вступительного испытания для поступающих на научную специальность 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Цель вступительного испытания: определить степень готовности абитуриента к проведению научно-исследовательской работы в области теории и истории культуры, искусства.

Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования по билетам. Экзаменационный билет выбирает сам поступающий. Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 30 мин.

Экзаменационный билет включает три вопроса:

1 вопрос по теории культуры и искусства (см. раздел I).

2 вопрос по истории искусства (см. раздел II).

3 вопрос – научное обоснование темы предполагаемой диссертации (актуальность исследования; степень научной разработанности проблемы; источниковая база исследования; цель и предмет исследования; имеющиеся у поступающего наработки по теме).

Общая продолжительность собеседования с поступающим не должна превышать одного академического часа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ

При собеседовании комиссия оценивает уровень ответов абитуриента на вопросы билета по 10-балльной шкале.

Критерии оценивания ответов на первый и второй вопросы	
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний, продемонстрированы знания искусствоведческой проблематики и профессиональной терминологии	8-10 баллов (отлично)
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют незначительные замечания в отношении знания искусствоведческой проблематики и профессиональной терминологии	5-7 баллов (хорошо)
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены существенные фактологические ошибки	3-4 балла (удовлетворительно)
Ответ на поставленные вопросы не дан	1-2 балла (неудовлетворительно)
Критерии оценивания ответа на третий вопрос	
Оцениваются: — актуальность и новизна выбранной темы, ее формулировка, потенциал ее раскрытия; — заинтересованность и мотивация абитуриента; — имеющийся опыт исследовательской деятельности; — формулировка цели и предмета исследования; — знание состояния исследований по теме;	3–10 баллов

— качество устной речи, ясное и логичное изложение мыслей.	
Тема предполагаемого диссертационного исследования отсутствует.	1-2 балла

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

1. Искусство как культурный феномен. Социальные функции искусства.
2. Сущность и природа искусства.
3. Система наук об искусстве.
4. Морфология искусства. Классификация искусства.
5. Искусство как язык культуры.
6. Содержание и форма в искусстве. Идеалы искусства.
7. Компоненты художественной культуры: искусство, художественная критика, публика, художественные институции, искусствознание, эстетика.
8. Художественный рынок и его влияние на развитие искусства.
9. Публика и искусство в разные исторические эпохи.
10. Историческое взаимодействие культур.
11. Концепты «Восток» и «Запад»: история и современная трактовка понятий.
12. Традиция как категория культуры. Традиционная культура.
13. Ментальное поле культуры.
14. Понятия «массовая культура» и «массовое искусство»: основные подходы к изучению.
15. Культурно-историческая память и культурное наследие.
16. Взаимодействие глобального и локального в культурном развитии.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

1. Эпоха первобытности: истоки художественного творчества.
2. Античное искусство.
3. Искусство средневековой Европы.
4. Искусство Древнего Востока (на примере одной из культур – Индии, Китая, Японии, по выбору поступающего).
5. Искусство эпохи Возрождения (основные этапы развития и их особенности).
6. Художественные направления в европейском искусстве XVII века (барокко, классицизм, реализм).
7. Искусство эпохи Просвещения.
8. Ведущие художественные направления в искусстве Западной Европы XIX века (романтизм, реализм).
9. Модернизм как тип культуры позднего индустриального общества.

10. Искусство Древней Руси X – XVII века.
11. Русское искусство XVIII века.
12. Русское искусство XIX века.
13. Русская художественная культура Серебряного века.
14. Отечественное искусство советской эпохи.
15. Культура первой четверти XXI века: общая характеристика.
16. Искусство в культуре постмодернизма: роль иронии, игрового начала, цитации.

Рекомендуемая литература

а) справочная литература:

1. Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.
2. Балет. Энциклопедия. М., 1981.
3. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 4 т. СПб., 2000 - 2001.
4. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. СПб., 2004 - 2010.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3 т. Словарь. СПб., 1995 - 1997.
6. Власов В. Г., Лукина Н. Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. Терминологический словарь. СПб., 2005.
7. Всеобщая история искусств. В 6 т. М., 1956 - 1966.
8. Европейское искусство. Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика. В 3 т. / под ред. Л.П.Ануровой. М., 2006.
9. Искусство стран и народов мира. В 5 т. / под ред. Б.В. Иогансона и др. М., 1962 - 1981.
10. Краткая литературная энциклопедия / под ред. А.А. Суркова. В 9 т. М., 1962 - 1978.
11. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2 т. / под ред. С.Я.Левита. СПб., 1998.
12. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова и др. М., 1987.
13. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.П. Николюкина. М., 2001.
14. Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю.В. Келдыша и др. М., 1990.
15. Музыкальный словарь Гроува. [Сокр.] 2-е изд. / под ред. Л.О. Акопяна. М., 2006.
16. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
17. Популярная художественная энциклопедия / под ред. В.М. Полевого. В 2 т. М., 1986.
18. Русский балет. Энциклопедия / под ред. Е.П. Беловой, Г.Н. Добровольской, В.М. Красовской, Е.Я. Суриц и др. М., 1997.
19. Русский драматический театр. Энциклопедия. / под ред. М.И. Андреева, Н.Э. Звенигородской, А.В. Мартыновой. М., 2013.
20. Театральная энциклопедия / под ред. С.С. Мокульского. В 5 т. М., 1961 - 1966.

б) обобщающие труды по теории культуры и искусства:

1. Анализ и интерпретация произведения искусства / под ред. Н.А. Яковлевой. М., 2005.
2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
4. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. 4-е изд. М., 2010.
5. Габричевский А. Морфология искусства. М., 2002.
6. Дианова В. М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб.: Петрополис, 1999.
7. Ильина Т. В. Введение в искусствознание. М., 2003.
8. Искусство в системе культуры / ред. М.С. Каган. М.: Наука, 1987.
9. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры. В 2 кн. СПб., 2003.
10. Каган М. С. Морфология искусства. Л., 1972.
11. Культурология. История мировой культуры: учебное пособие / Г. С. Кнабе, И.В. Кондаков, Т.Ф. Кузнецова и др. М.: Academia, 2007.
12. Очерки эстетики и теории искусства / под ред. Н.А. Хренова, А.С. Мигунова. М., 2013.
13. Северюхин Д. Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни. СПб., 2018.
14. Современное искусствоведение в системе гуманитарного знания / под ред. А. В. Карпова. СПб., 2012.
15. Хренов Н.А. Социальная психология искусства: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2022.
16. Шапинская Е.Н. Массовая культура: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2022.
17. Шульгина Д.П., Шульгина О.В. Культурное и природное наследие России: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2022.

История искусства:

1. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. СПб., 2007.
2. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб., 2007.
3. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX - начала XXI века. СПб., 2007.
4. Арган Дж. К. История итальянского искусства. В 2 т. М., 1990.
5. Арган Дж. К. Современное искусство. 1770 - 1970. М., 1999.
6. Богуславская И.Я. Народное искусство. СПб., 2007.
7. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. СПб., 2009.
8. Буа И.-А., Краусс Р., Фостер Х., Бухло Б., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ad Marginem Press, 2015.
9. Герман М.Ю. Импрессионизм: основоположники и последователи. СПб., 2008.
10. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX в. 2-е изд., испр. СПб., 2008.

11. Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994.
12. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
13. Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. 2-е изд. СПб., 2010.
14. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения: Условность древнего искусства. М., 1970.
15. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт: Высшее образование, 2009.
16. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт: Высшее образование, 2010.
17. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. Учебник для вузов / Ц.Г. Нессельштраус, А.В. Банк, А.С. Гушин и др.; под ред. Ц.Г. Нессельштраус. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
18. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма - Театр. Искусство XIX века. В 3 кн. М., 2003 - 2004.
19. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма - Театр. Искусство Раннего возрождения. / под. ред. М.И. Свицерской. М., 1980.
20. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма - Театр. Искусство XVII века / под ред. А.Д. Чегодаева. М., 1988.
21. История русского искусства. В 2 т. Т.1. Искусство X - первой половины XIX века. Учебник для вузов / М.М. Ракова, М.Б. Милотворская и др. М., 1979.
22. История русского искусства. В 2 т. Искусство 2 половины XIX - начала XX вв. / И.А. Бартенев, М.Б. Милотворская; под ред. М.Г. Неклюдовой. М., 1980.
23. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. М.: Искусство, 1982.
24. Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб.: Азбука, 2000.
25. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Ad Marginem Press, 2017.
26. Садохин А. П. История мировой культуры: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2010.
27. Сапонов М.А. Менестрели: очерки музыкальной культуры западного Средневековья. М., 1996.
28. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. М.: Изд-во МГУ, 1989.
29. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М.: АСТ-пресс: Галарт, 2001.
30. Семенов В.А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб., 2008.
31. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV–XV вв. СПб.: Азбука-классика, 2005.
32. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. СПб.: Азбука-классика, 2007.

33. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб.: Азбука-классика, 2009.
34. Столяр А.Д. Происхождение искусства. СПб., 1997.
35. Стракович Ю.В. Цифрология. Что случилось с музыкой в XXI веке. М., 2014.
36. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: от импрессионизма до классического авангарда. М., 2003.
37. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII - XVIII вв. СПб., 2004.
38. Яковлева Н. А. Реализм в русской живописи: история жанровой системы. М.: Белый город, 2007.