

Документ подписан электронной подписью.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское
учреждение
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ»

Утверждаю:

Директор ФГБНИУ

«Государственный институт
искусствоведения»

Н.В. Сиповская

«26» июня 2025 г.

Приказ № 49 от 06.06.2025 Г.

Принято решением
Ученого совета
от 05.06.2025 г.
Протокол № 3

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И
ПРАКТИК ПО ПРОГРАММЕ
АСПИРАНТУРЫ

5. Социальные и гуманитарные науки (область науки)
5.10. Искусствоведение и культурология (группа научных
специальностей)

Научные специальности:

- 5.10.3 – Виды искусства (Театральное искусство, Музыкальное
искусство, Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и
архитектура)

Форма обучения очная

Год начала обучения – 2025 г.

Москва 2025

Оглавление

Рабочая программа дисциплины «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» ..	3
Рабочая программа дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»	17
Рабочая программа «Теория, история и методология изучения искусства»	24
Рабочая программа ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)	63
Рабочая программа ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ	68
ПРИЛОЖЕНИЕ1	74
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	80

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Государственный институт искусствознания»

Рабочая программа

Дисциплины
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ»

**по программе подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по специальностям**

5.10.3 – Виды искусства

**(Театральное искусство, Музыкальное искусство, Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура)**

Форма обучения очная

Рабочую программу разработали:
Н.А. Хренов, д.филос. н., профессор, гл.н.с.
Сектор художественных проблем массмедиа

Москва
2025

Цели и задачи дисциплины

Цель курса состоит в том, чтобы сформировать у аспирантов целостное представление о генезисе мировой и отечественной философии науки, дать понимание закономерностей процесса становления и развития основного понятийного содержания эпистемологических и культурологических теорий, показать общие закономерности развития науки, помочь овладеть методологией современной философии науки. Итогом должно стать формирование у обучающихся целостного представления о генезисе научного знания.

Задачи изучения дисциплины:

Изучение курса «История и философия науки» предполагает:

- понимания методологических и мировоззренческих проблем современной науки;
- формирование четкого представления о базовом понятийном аппарате философии науки в ее историческом развитии;
- усвоение аспирантами логики образования классической, неклассической и пост-неклассической традиций научной мысли;
- изучение совокупности специфических научно-исследовательских конструкций, интеллектуальных мотивов, концептуальных средств постановки проблем и их решения в области научной мысли;
- рассмотрение основных методологических и научно-исследовательских программ современной эпистемологии;
- понимание проблем и задач науки в социокультурном и цивилизационном поле;
- понимание культурно-исторического контекста в эволюции философской мысли;
- рефлексии науки в контексте глобализационных процессов и кризиса техногенной цивилизации;
- осмысление актуальных проблем современной философии науки в целом и культурологии в частности;
- развитие навыков самостоятельной исследовательской работы с научно-философскими текстами.

В результате освоения дисциплины «История и философия науки» аспирант должен:

знать:

- современные проблемы в области истории и философии науки;
- научные и философские аспекты и методы познания закономерностей, процессов в области культуры и искусства;
- сущность методологии познания процессов в области культурологии средствами научно-философского знания;
- отличия в подходах при изучении истории мысли в истории философии и общественных и гуманитарных науках;
- функции историко-философского знания на различных этапах мировоззренческой эволюции общества;

уметь:

- анализировать философские системы, их онтологическую и гносеологическую стороны;
- определять используемую методологию при получении научных и философских знаний;
- критически оценивать продуктивность и границы различных философских учений и применяемых в них методов познания.
- переходить от эмпирического к теоретическому уровню анализа;
- определять объект и предмет исследования;
- формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;

владеть навыками:

- критического анализа и исследования в области истории и философии науки;
- осмысления философских парадигм в истории философской мысли и их влияния на развитие культурологического знания;
- аргументировать и критически оценивать собственные суждения;
- владеть творческим подходом к оценке происходящих событий в сфере культуры.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

№ п/п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость	Часы	Тип занятий			Зачёты (семестр)	Экзамены (семестр)
				Аудит.	Самост.	Контр.		
Очное обучение								
2.1.1.	История и философия науки	4 з. е.	144	72	72		1	2

Содержание дисциплины

Часть 1. Основы философии науки

Тема 1. Предмет и основные концепции современной философии науки.

Три аспекта бытия науки: наука как генерация нового знания, как социальный институт, как особая сфера культуры. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т.Куна, П.Фейерабенда, М.Полани. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Концепции М. Вебера, А.Койре, Р. Мертона, М.Малкея.

Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации.

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).

Тема 3. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции.

Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта.

Культура античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции ученого. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Френсис Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы.

Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук.

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования.

Тема 4. Многообразие форм познания. Научное и вненаучное знание.

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности.

Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа).

Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.

Тема 5. Общие закономерности развития науки

Историческая изменчивость механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки.

Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы развития научных понятий.

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач.

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий.

Проблема включения новых теоретических представлений в культуру.

Тема 6. Методология научного познания.

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и "парадигмальные прививки" как фактор революционных преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития.

Проблема потенциально возможных историй науки.

Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

Тема 7. Особенности современного этапа развития науки.

Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся "синергетических" систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных кризисов.

Тема 8. Наука как социальный институт

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых 17 века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки.

Часть II

Современные философские проблемы гуманитарных (культурологических) наук

Тема 9. Диалектический и метафизический методы мышления в системе научной деятельности

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции. Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая, неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен, зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский контекст

применения социального знания и смены его парадигм.

Тема 10. Специфика объекта и предмета гуманитарного и культурологического познания

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция естественнонаучного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания. Возможность применения математики и компьютерного моделирования в СГН. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.

Тема 11. Субъект гуманитарного и культурологического познания

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей, образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном понимании и смыслополагании.

Тема 12. Природа ценностей и их роль в гуманитарном познании и философии культуры

И.Кант: диалектика теоретического и практического (нравственного) разума. Методологические функции «предпосылочного знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном и культурологическом исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании.

Тема 13. Жизнь как категория наук об обществе и культуре

Понимание жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.Бергсон, В.Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения естественнонаучных методов, причинных схем. Познание и «переживание» жизни — основное содержание художественных произведений. История — одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г.Зиммель, О.Шпенглер, Э.Гуссерль и др.).

Тема 14. Время, пространство, хронотоп в культурологическом и гуманитарном знании

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М.Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа».

Тема 15. Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и императивы

Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной природы научного познания. Научные конвенции (соглашения, договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной природы познания. Моральная ответственность ученого за

введение конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение» какой-либо доктрины как одно из следствий коммуникативности науки.

Тема 16. Проблема истинности и рациональности в гуманитарных и культурологических науках

Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и неклассическая концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете практического применения СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.

Тема 17. Объяснение, понимание и интерпретация в гуманитарных и культурологических науках

Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как "органоне наук о духе" (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории. Герменевтика – наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

Тема 18. Вера, сомнение, знание в гуманитарных науках

Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как «формы жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах. Диалектика веры и сомнения. "Встроенность" субъективной веры во все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный характер верований как эмпирических представлений и суждений. Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л. Витгенштейн). Вера и верования - обязательные компоненты и основания личностного знания, результат сенсорных процессов, социального опыта, "образцов" и установок, апробированных в культуре. Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина. Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение веры и истины - традиция, укорененная в европейской философии. "Философская вера" как вера мыслящего человека (К. Ясперс).

Тема 19. Основные исследовательские программы СГН

Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

Тема 20. Разделение СГН на социальные, гуманитарные науки и науки о культуре

Проблема разделения социальных, гуманитарных, культурологических наук (по предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по исследовательским программам). Методы социальных и гуманитарных наук. Методы культурологии. Вненаучное социальное знание. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ.

Распределение часов по темам

Тема	Наименование разделов	Трудоёмкость (в акад. час)
Часть 1	Общие проблемы философии	64
Тема 1	Предмет и основные концепции современной философии науки	8
Тема 2	Наука в культуре современной цивилизации	8
Тема 3	Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции	8
Тема 4	Многообразие форм познания. Научное и вненаучное знание	8
Тема 5	Наука и общество	8
Тема 6	Общие закономерности развития науки	8
Тема 7	Методология научного познания	8
Тема 8	Наука как социальный институт	8
Часть 2	Современные философские проблемы гуманитарных (культурологических) наук	80
Тема 9	Диалектический и метафизический методы мышления в системе научной деятельности	8
Тема 10	Специфика объекта и предмета гуманитарного и культурологического познания	8
Тема 11	Субъект гуманитарного и культурологического познания	8
Тема 12	Природа ценностей и их роль в гуманитарном познании и философии культуры	8
Тема 13	Жизнь как категория наук об обществе и культуре	8
Тема 14	Время, пространство, хронотоп в культурологическом и гуманитарном знании	8
Тема 15	Коммуникативность в науках об обществе и культуре: методологические следствия и императивы	8
Тема 16	Проблема истинности и рациональности в гуманитарных и культурологических науках	8
Тема 17	Объяснение, понимание и интерпретация в гуманитарных и культурологических науках	4
Тема 18	Вера, сомнение, знание в гуманитарных науках	4
Тема 19	Основные исследовательские программы СГН	4
Тема 20	Разделение СГН на социальные, гуманитарные науки и науки о культуре	4
Итого		144

Аттестационные требования.

Темы рефератов

1. Методологические принципы как экспликация норм науки и как регуляторы научного поиска.
2. Парадигма и идеал научности.
3. Нормы науки и ориентации учёного.
4. Социокультурная детерминация познавательной деятельности.
5. Структура научного объяснения.
6. Объяснение, понимание и предсказание в научном исследовании.
7. Идеалы науки и ценностная природа познания.
8. Судьбы идеала объяснения в позитивизме.
9. Идеал непротиворечивости и проблемные ситуации в науке.
10. Наука и псевдонаука.
11. Нормы и идеалы диссертационного исследования.
12. Соотношение философии и науки в учении О. Конта.
13. Концепции научного познания О. Конта, Дж. С. Милля, Г. Спенсера.
14. Проблема классификации наук в первом позитивизме.
15. Проблема обоснования фундаментальных понятий и принципов науки в трудах Э. Маха и Р. Авенариуса.
16. Становление неопозитивистской методологии (Б. Рассел, Л. Витгенштейн).
17. Логический анализ языка науки: Венский кружок.
18. Проблема критерия демаркации. Принцип верифицируемости.
19. Логический позитивизм и философия науки.
20. Критерии демаркации К. Поппера.
21. Природа научного знания: эссенциализм, инструментализм, гипотетизм.
22. Метод науки в учении К. Поппера.
23. Содержание и правдоподобие теорий.
24. Условия роста знания.
25. Эволюционная эпистемология Карла Поппера.
26. Карл Поппер и логика социальных наук.
27. Естественный отбор и возникновение разума.
28. Концепции научной рациональности.
29. Парадигма и научное сообщество.
30. Т. Кун: «На пути к нормальной науке».
31. Природа научных революций.
32. Революция как изменение взгляда на мир.
33. Антикумулятивизм развития знания.
34. И. Лакатос: «Наука: разум или вера?»
35. Фаллибилизм против фальсификационизма.
36. Методология научных исследовательских программ.
37. Исследовательские программы Поппера и Куна: сравнительный анализ.
38. П. Фейерабенд: критика наивного кумулятивизма.
39. Принцип пролиферации.
40. Язык наблюдения.
41. К вопросу несравнимости и несоизмеримости теорий.
42. О правиле «контриндукции».
43. Эпистемологический анархизм.
44. Понятия эмпирического и теоретического знания.
45. Понятия «эмпирический объект» и «теоретический объект».
46. Понятие «объективный закон».
47. Методы эмпирического исследования.
48. Методы теоретического исследования.

49. Понятие научной теории.
50. Метатеоретический уровень научного исследования.
51. Философские основания науки.
52. Просвещение и интерпретация культуры как цивилизации.
53. Просвещение и оппозиция «варварство-цивилизация».
54. Европейский романтизм как контр-Просвещение.
55. Немецкий идеализм и понимание культуры как объективации духа.
56. Г. Риккерт: науки о природе и науки о культуре.
57. Э. Кассирер о культуре как символической форме.
58. Культура как самоосуществление духа (Р. Кронер).
59. Кризис европейской культуры в интерпретации О. Шпенглера и А. Вебера.
60. Г. Зиммель и анализ трагедии культуры.
61. Н.А. Бердяев и его философия творчества.
62. П.Л. Флоренский: культ и культура.
63. Э. Элиот и его работа «Заметки к определению понятия «культура».
64. А.Л. Кребер и его понимание конфигурации роста культур.
65. Л. Уайт и эволюционистский подход к культуре.
66. Диалогическая философия М.М. Бахтина и понимание культуры.
67. Традиционализм культуры (Р. Генон).
68. Семиотика культуры Ю.М. Лотмана.
69. Структурализм и анализ культуры как текста (Р. Барт).
70. Постмодернизм и критика культуры (Ж. Деррида).
71. Русско- византийские культурные связи в X-XV вв.
72. Сюжеты и символы "Московского царства" в памятниках культуры середины XVI вв.
73. Духовно-ценностные искания XX-XXI вв. Размывание аксиологических конвенций в культуре постмодерна и его последствия в жизни отдельного человека.

Вопросы к кандидатскому экзамену:

История и философия науки

1. Понятие парадигмы в истории науки
2. Предмет и задачи дисциплины «История и философия науки»
3. Концепция «научных революций» Томаса Куна
4. Перформативный поворот в методологии современной науке о культуре
5. Парадигмы в истории науки об искусстве
6. Парадигма в истории философии до Сократа и после Сократа.
7. Значение Сократа в истории античной философии
8. Философия искусства античности
9. Философско-эстетические взгляды Платона
10. Характеристика философского диалога Платона «Федр».
11. Государственная утопия Платона (по диалогу «Государство»)
12. Парадигмы в истории эстетики: сочинение Аристотеля «Поэтика».
13. Основные идеи в философии Августина
14. Катартическая функция искусства (по работе Аристотеля «Поэтика»).
15. Допарадигмальные периоды в истории искусствознания: Д. Вазари
16. Методологические проблемы изучения истории искусства (Х. Зедльмайр и др.)
17. Искусство как социальный институт и его социальные функции
18. История искусства и история рецепции искусства как исследовательские направления

19. XX век как переходный период в истории искусства. Кризис искусства как кризис культуры (О. Шпенглер, П. Сорокин и др.)
20. Дж. Вазари – основатель биографического метода в истории искусства
21. История искусства как научная дисциплина и археология. И. Винкельман как теоретик и историк искусства
22. Венская школа в искусствознании (Г. Вельфлин, А. Ригль и др.)
23. М. Дворжак: история искусства как история духа
24. Формалистическая парадигма в истории искусства: Г. Вельфлин
25. Становление парадигм в истории искусствознания: И. Винкельман
26. «Формализм» в искусствознании в русском и немецком вариантах
27. Выдающиеся искусствоведы Запада XX века (М. Дворжак, Э. Панофский, Х. Зедльмайр, Э. Гомбрих и др.)
28. Х. Зедльмайр: кризис искусства как проблема
29. А. Ф. Лосев: концепция античной эстетики
30. Философия комического в работах М. Бахтина
31. Постмодернизм в теории и философии искусства
32. Игра как феномен культуры: от Ф. Шиллера к Й. Хейзинге
33. Проблема кризиса искусства в философии искусства и искусствознании XX века
34. Структурализм и постструктурализм в теории искусства
35. Концепция «открытого произведения» У. Эко
36. Концепция поворотов Дорис Бахман – Медик в современных гуманитарных науках
37. Философские парадигмы в исследовании искусства
38. Философско-эстетические взгляды Канта
39. Вопросы эстетики в работе Канта «Критика способности суждения»
40. Парадигмы в истории европейской эстетики: И. Кант
41. Гедонистическая традиция в эстетической парадигме И. Канта
42. Философия искусства Гегеля
43. Парадигмы в истории европейской эстетики : Гегель
44. История Духа в истории как основа истории эстетики и культуры: Гегель
45. Учение Гегеля о формах становления духа как ключ к истории эстетики
46. Идея творчества в «философии жизни» (А. Бергсон и др.)
47. Основные идеи в работе Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»
48. Основные идеи в работах Х. Ортеги-и-Гассета «Восстание масс», «Дегуманизация искусства»
49. Философско-эстетические проблемы в философии М. Хайдеггера
50. Основные идеи в работе Н. Бердяева «Смысл творчества».
51. «Философия жизни» и ее значение для эстетики (Шопенгауэр, Ницше, Бергсон)
52. Религиозно-философские парадигмы в истории личности и культуры: буддизм, платонизм, христианство (по книге В. Соловьева «Оправдание добра»).
53. В. Соловьев о возникновении философской парадигмы Платона (по работе В. Соловьева «Жизненная драма Платона»).

Формы оценки: реферат, экзамен.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Философско-эстетические взгляды Платона.

2. Аристотель: проект поэтики.
3. Философско-эстетические аспекты античного театра.
4. Учение о прекрасном в неоплатонизме: Плотин.
5. Учение о свободе воли и благодати в средневековой философии.
6. Важнейшие идеи теологии в контексте определенной культуры Августина в «Исповеди».
7. Философско-эстетическая мысль эпохи Возрождения (М.Фичино, П. дела Мирандола, Л.Валла и др.).
8. Философия французского Просвещения: культура и общество (Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро).
9. Философия культуры немецкого Просвещения (И.И.Винкельман, Г.Э.Лессинг, И.Г.Гердер).
10. Ю.Хабермас: Философия Просвещения как философия модерна.
11. Философско-эстетические взгляды И.Канта. Понимание И. Кантом культуры и цивилизации.
12. Вопросы эстетики в работе И.Канта «Критика эстетической способности суждения».
13. Философия и история культуры Г.Ф.В.Гегеля.
14. Учение Гегеля о формах становления духа как ключ к истории философии и культуры.
15. Философская теория немецкого романтизма: Ф.В.Шеллинг, И.Г.Фихте, Фр. Шлегель, А.Шлегель.
16. Философия искусства Ф.В.Шеллинга.
17. А.Шопенгауэр: основные идеи в его работе «Мир как воля и представление».
18. Идея творчества в «философии жизни» (А.Бергсон).
19. Эстетика «философии жизни» (И.В.Гете, А.Бергсон, Ф.Ницше, Г.Зиммель).
20. Основные идеи в работе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки».
21. Ницше Ф.: оппозиция аполлоновского и дионисийского в культуре.
22. Марксистская философия искусства: вариант Д.Лукача. Понимание роли культуры.
23. Основные идеи Х. Ортеги-и-Гассета в работах «Восстание масс», «Дегуманизация искусства».
24. Философия культуры экзистенциализма (С.Кьеркегор, М.Хайдеггер, А.Камю, Ж.-П.Сартр).
25. Психоаналитические концепции искусства (З.Фрейд, К.Г.Юнг).
26. Философия культуры М.Хайдеггера.
27. Структуралистская концепция искусства.
28. Начало русской философии (П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков и др.). Понимание роли православной культуры во всемирно-историческом процессе.
29. Философия славянофильства в России.
30. Основные идеи философии культуры В.С.Соловьева.
31. Философские аспекты творчества Ф.М.Достоевского.
32. «Русская идея» как проблема русской философии.
33. Проблема интеллигенции в русской философии и культуре.
34. Философско-эстетические проблемы русского символизма на рубеже XIX – XX веков.
35. Теория и история русской культуры Серебряного века.
36. Философия творчества в работах Н.А.Бердяева. Культура и цивилизация в творчестве Н.А. Бердяева.
37. Философия культуры в России XX века (А.Ф.Лосев, М.М.Бахтин, С.С.Аверинцев и др.).
38. Игра как феномен культуры: от Ф.Шиллера к Й.Хёйзинге.

39. Проблема методологии в гуманитарных науках и культурологии.
40. Герменевтика как методология гуманитарных наук (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Г.Гадамер и др.).
41. Теоретические взгляды и методологические подходы отечественных историков искусства (И.Э.Грабарь, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев, Б.Р.Виппер, А.А.Федоров-Давыдов, Н.А.Дмитриева и др.).
42. А.Ф.Лосев: концепция античной культуры и эстетики.
43. Постмодернизм в теории и философии культуры.
44. Визуальные виды искусства в современной культуре.
45. Философско-культурологические взгляды В.Беньямина.
46. Структурализм и его влияние на теорию культуры второй половины XX века (К.Леви-Стросс и др.).
47. Ю.М.Лотман: искусство и культура как объекты семиотического исследования.
48. Постструктурализм в теории культуры

Основная литература

1. Митрошенков, О.А. История и философия науки: учебник для вузов / О. А. Митрошенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05569-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515563> (дата обращения: 19.06.2023)
2. Ушаков, Е.В. Философия и методология науки: учебник и практикум для вузов / Е. В. Ушаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02637-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511387> (дата обращения: 19.06.2023)

Дополнительная литература

1. Искусство и цивилизационная идентичность. Отв. ред. Н.А. Хренов Науч. совет РАН «История мировой культуры» — М.: Наука, 2007. — 603 с. — (Искусство в исторической динамике культуры).
2. Кондаков И.В. Русский масскульт: от барокко к постмодерну. — М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. — 544 с. (Humanitas)
3. Кривцун О.А. Основные понятия теории искусства: Энциклопедический словарь. — М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 448 с., ил.
4. Память как объект и инструмент искусствознания Сборник статей / Сост. Е.А. Бобринская, А.С. Корндорф. М.: ГИИ, 2016. — 384 с., ил.
5. Сальникова Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу XXI века. — М.: Прогресс-Традиция, 2013. — 576 с., ил.
6. Символизм: Новые ракурсы. Сост. и отв. ред. И.Е. Светлов. — М.: Канон-Плюс, 2017. — 640 с., ил.
7. Ушкарев А.А. Аудитория искусства в социальных измерениях. — СПб.: Алетейя, 2019. — 660 с., ил.
8. Фольклор в культуре повседневности: Сборник статей. Науч. ред. Н.И. Жуланова и Л.В. Фадеева, отв. ред. Т.Н. Суханова. — М.: ГИИ, 2019. — 424 с., илл., нот.
9. Хренов Н.А. Новая визуальность как проблема культуры. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. — 416 с. (Humanitas)
10. Экспериментальное искусство: влияние теории на художественное творчество. Сб. ст. под ред. О. Личчиарделло, С. Ломбардо, В. Петрова. — М.: ГИИ, 2011. — 412 с.
11. Эпоха символизма: встреча литературы и искусства. Коллективная монография / сост. М.А. Ариас-Вихиль, К.Л. Лукичева, И.Е. Светлов. — М.: Азбуковник, 2016. — 608 с.,

ил.

12. Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для системы послевузовского профессионального образования. - Москва: Академический проект, 2017. – 424 с.

13. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия науки, - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 541 с. URL: <https://obuchalka.org/2013062172027/filosofiya-nauki-golubincev-v-o-dancev-a-a-lubchenko-v-s-2007.html>

14. Кондаков И.В. Русский масскульт: от барокко к постмодерну. – М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 544 с. (Humanitas)

15. Хренов Н.А. Новая визуальность как проблема культуры. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2019. – 416 с. (Humanitas)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Государственный институт искусствознания»

Рабочая программа
Дисциплины
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

**по программе подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по специальностям**

5.10.3 – Виды искусства

**(Театральное искусство, Музыкальное искусство, Изобразительное и декоративно-
прикладное искусство и архитектура)**

Форма обучения очная

Рабочую программу разработали:
Е.А. Артамонова, к. иск, с.н.с
сектора Классического искусства
Запада; Т.В. Гнедовская, д.
иск, зав. сектором Искусства
Современного Запада, Л.О. Акопян,
д.иск., зав. сектором Теории музыки

Москва – 2025

Цели и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины является развитие профессионально-ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции, уровень которой должен позволять использовать иностранный язык в профессиональной деятельности — как в непосредственном общении с иностранными коллегами, так и с целью самообразования, осуществлять иноязычное межличностное общение с носителями языка с учетом профессиональной направленности.

Задачами дисциплины являются развитие навыков профессионально-ориентированного устного и письменного перевода, закрепление и овладение иноязычной общепрофессиональной коммуникативной компетенцией:

- лингвострановедческой компетенции: ознакомление аспирантов с краткими сведениями из истории иностранного языка;
- дискурсивной компетенции: обучение аспирантов общению на бытовые и узкоспециализированные темы на иностранном языке;
- обучение аспирантов пониманию текстов на слух по пройденной тематике;
- предметной компетенции: обучение аспирантов навыкам чтения текстов общей и специализированной тематики, переводу основной профессиональной терминологии;
- лингвистической компетенции: ознакомление аспирантов с базовой грамматикой и лексикой иностранного языка; обучение аспирантов правильному произношению и интонированию разговорной речи.

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» аспирант должен:

знать:

- особенности иноязычной академической коммуникации, что необходимо для восприятия и грамотной интерпретации научных иноязычных текстов и оформления собственного научного дискурса в рамках устных выступлений с докладом и ведения деловых переговоров;
- правила межкультурной коммуникации в ситуациях научного и профессионального общения в устной и письменной формах;
- требования к содержанию и оформлению научных трудов на изучаемом языке, принятые в международной практике, с целью публикации собственных работ в зарубежных научных изданиях;
- правила использования различных технических средств с целью поиска и извлечения иноязычной информации, основные правила определения релевантности иноязычных источников, их анализа и синтеза.

уметь:

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической формах в ситуациях научного и профессионального обмена (делать презентации, доклады, слушать научные сообщения, лекции, участвовать в обсуждениях);
- писать научные статьи, эссе, аннотации тезисы, рецензии;
- извлекать общую и детальную информацию при чтении научно-публицистических текстов на иностранном языке
- передавать на русском языке содержание научных и публицистических текстов в сфере профессиональной коммуникации;
- подбирать специализированную литературу по теме, составлять двуязычный словарь, подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, вести научный дискурс на материале доклада;
- реферировать и аннотировать иноязычные профессиональные тексты;
- представлять результаты исследования на разных этапах работы в письменной и устной форме.

иметь навыки (приобрести опыт):

- работы с обширными базами научной информации с применением изучаемого

иностранного языка;

- использования различных видов чтения на иностранном языке: просмотрового, ознакомительного, изучающего для обработки большого количества информации;
- выступления перед аудиторией с сообщениями, презентациями, докладами по тематике, связанной с проводимым исследованием;
- компрессии информации для составления аннотаций, обзоров, рефератов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

№ п/п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость	Часы	Тип занятий		Зачёты (семестр)	Экзамены
				Аудит.	Самост.		
2.1.2	Иностранный язык	5 з. е.	180	72	108		2

Содержание дисциплины

Работа над языковым материалом

В курсе обучения совершенствуются, расширяются и углубляются знания и умения в области фонетики, лексики, грамматики, теории перевода и функциональной стилистики, необходимые для формирования программных компетенций. В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта обучающийся по данной дисциплине должен иметь уровень владения иностранным языком, позволяющий ему вести профессиональную деятельность в иноязычной среде. Обучающийся по данной дисциплине должен иметь твердые знания по следующим грамматическим темам не ниже порогового уровня В1 согласно утвержденному стандарту «Общеввропейских компетенций владения иностранным языком», разработанным экспертами Совета Европы:

Английский язык

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Бессоюзные придаточные предложения. Условные предложения 0-го, 1-го, 2-го, 3-го типов.

Существительное: 1) словообразовательные суффиксы и префиксы; 2) множественное число существительных; 3) функции существительного в предложении.

Местоимения: личные, указательные, притяжательные, неопределенные.

Слова-заместители.

Прилагательные и наречия и степени сравнения прилагательных и наречий. Сильные прилагательные (so, such, too). Конструкция to be going to.

Глагол: 1) временные формы (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, Future Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect Continuous); 2) пассивный залог; 3) модальные глаголы (can, may, could, must, should, would, have to) и их аналоги.

Согласование времен. Сослагательное наклонение. Повелительное наклонение.

Косвенная речь.

Неличные формы глагола: причастия настоящего и прошедшего времени и их функции в предложении; герундий, герундиальные обороты; инфинитив и его функции.

Обороты “complex subject” и “complex object”. Атрибутивные конструкции.

Эллиптические конструкции. Эмфатические конструкции типа *It is... that...* и усилительное *do*. Двойное отрицание.

Французский язык

Простое предложение. Модели простых предложений. Порядок слов простого предложения. Место дополнений в предложении (il le lui donne и т. д.).

Существительное: 1) субстантивация и её эквиваленты в русском языке; 2) семантические изменения абстрактных французских существительных.

Артикль: определённый, неопределённый, частичный и его эквиваленты в русском языке.

Местоимения: личные, простые относительные, указательные (в сочетании с относительными); сложные относительные местоимения; выделительный оборот *Mise en relief* с относительными местоимениями; местоимение среднего рода *le*, местоимения *en*, *у* и *dont*.

Степени сравнения прилагательных и наречий. Выражение уступки и противопоставления
Употребление личных форм глаголов в активном залоге.

Прошедшие времена: *Passé Composé*, *Imparfait*, *Plus-que-Parfait*

Особенности спряжения разных видов глаголов

Косвенная речь в настоящем и в прошедшем времени. Пассивный залог.

Subjonctif present и *Subjonctif passé*. Использование *Subjonctif* и *Indicatif*. *Infinitif passé*.

Согласование времен в плане настоящего и прошедшего времени.

Страдательный залог. Безличные конструкции.

Инфинитив и инфинитивные обороты. Герундий. Причастия и деепричастия. Абсолютный причастный оборот. Обороты, выражающие отрицание и ограничение.

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Условное наклонение.

Немецкий язык

Простые распространенные и сложносочиненные предложения.

Сложноподчиненные предложения. Место и порядок слов в придаточных предложениях.

Придаточные условия, цели, времени, причины.

Союзы и корреляты. Многозначность союзов. Бессоюзные придаточные предложения.

Рамочная конструкция и отступления от неё.

Указательные местоимения в функции замены существительного.

Опущение существительных. Сочетание глагол и существительное.

Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных.

Функции пассива и конструкции *sein + Partizip II* (статива). Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный) пассив.

Инфинитивные группы и обороты.

Причастные обороты в различных функциях. Причастие I с *zu* в функции определения.

Обособленные причастные обороты. Распространенное определение. Причастия в качестве прилагательных

Приложение.

Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Модальные конструкции *sein* и *haben + zu + Infinitiv*. Модальные слова.

Глаголы с управлением. Сильные и слабые глаголы в прошедшем времени *Präteritum*. Возвратные глаголы. Особенности употребления глагола *werden*. *Plusquamperfekt*.

Футурум I и II в модальном значении.

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.

Сочетания с послелогом. Послелог с однородными существительными.

Предлоги времени и наречия времени. Предлоги с *Genitiv*. Прилагательные с предлогами

Глагольные времена: *Präsens*, *Perfekt*, *Präteritum*, *Futur I*, *Plusquamperfekt*, *Konjunktiv II*.

Вежливая форма *Konjunktiv II Vergangenheit* и особенности ее употребления в прошедшем времени

Многозначность и синонимия местоимений, местоименных наречий.

Однородные члены предложения разного типа.

Обучение видам речевой коммуникации

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70%

основной информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста.

Аудирование. В области восприятия речи на слух (аудирование) обучение направлено на достижение обучаемым следующих целей: понимание звучащей аутентичной монологической и диалогической речи по научной и профессиональной проблематике, представленной в записи на аудионосителях; понимание речи при непосредственном контакте в ситуациях научного, делового и профессионального общения (доклад, интервью, лекция, дискуссия, дебаты).

Говорение. Основное внимание уделяется коммуникативной эффективности высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, выводов, вопросов, оценки, возражений, сравнений, противопоставлений и т.д.).

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык используется как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности понимания. Формирование базовых умений перевода опирается на изучение особенностей научного функционального стиля, переводческих трансформаций, способов контекстуальных замен, полисемии и т.п.

Письмо. Формирование умений письменной формы общения на иностранном языке – составления конспекта прочитанного, изложения содержания прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и аннотации), написания статьи или доклада по теме специальности аспиранта

Распределение часов по темам

№ п/п	Тема	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	
		аудиторные занятия	самостоятельная работа
1	Грамматика	20	27
2	Лексика	12	27
3	Аудирование научных текстов и говорение	7	-
4	Чтение и перевод, смысловой анализ и презентация текстов	26	27
5	Письмо: создание вторичных текстов (аннотация, обзор, реферат)	7	27
	ИТОГО	72	108

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов.

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале библиотеки. Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, подготовленные сотрудниками кафедры.

Формы текущего контроля:

– проверочные работы в течение всего курса (аннотирование, эссе, составление терминологического словаря, устный и письменный доклад о научной работе и т.д.);

- письменный перевод узкоспециального научного текста по направленности обучающегося с иностранного языка на язык обучения; объем текста 15 000 знаков, а также написание реферата на материале прочитанной на иностранном языке литературы по направленности аспиранта. Требования к реферату: 1) реферат выполняется на русском языке на основе прочитанной литературы; 2) объем текстового материала на иностранном языке, используемого для написания реферата, должен быть не менее 45–50 страниц; 3) объем реферата – 12–15 страниц печатного текста; 4) словарь терминологических словосочетаний по научной

специальности аспиранта (не менее 50 словосочетаний).

– промежуточный экзамен по иностранному языку.

На экзамене аспирант должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством профессиональной коммуникации в научной сфере.

Требования к сдающим экзамен по видам речевой коммуникации:

1. Говорение. На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать владение навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации делового общения и профессионального дискурса в пределах программных требований. Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, нормативность высказывания.

2. Чтение. На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать умение владение навыками чтения специализированной литературы. Оцениваются навыки изучающего, поискового и просмотрового чтения.

3. Письменный перевод научного текста по специальности. Оценивается общая адекватность перевода, соответствие норме и узусу языка перевода, включая употребление профессиональной терминологии.

4. Резюмирование прочитанного текста. Оценивается объем и правильность извлеченной информации, адекватность реализации коммуникативного намерения, содержательность, логичность, смысловая и структурная завершенность.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Английский язык для академических целей. English for Academic Purposes: учебное пособие для вузов / Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.Б. Пospelова, Ю.А. Суворова; под редакцией Т. А. Барановской. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 220 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13839-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511748> (дата обращения: 19.06.2023).

2. Кожарская, Е.Э. Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов : учебное пособие для вузов / Е.Э. Кожарская, Т.А. Быля, И.А. Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08041-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491873> (дата обращения: 13.04.2022).

Дополнительная литература:

1. Либерман Н., Кедрова М. Английский для ВУЗов искусств / English for art students М: Высшая школа, 1989.

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. В 2х т. Т. 2. К.: Методика, 2003. — 304 с. Режим доступа: <http://rgbo.st/6WNp4BGKs>

3. Басс Э.М. Научная и деловая корреспонденция. Английский язык. М.: Наука, 1991. — 176 с.

Обобщенные критерии оценки разных форм контроля

Письменный и устный перевод

«отлично» — перевод полный, без пропусков и произвольных сокращений текста оригинала, не содержит фактических ошибок. Терминология использована правильно и единообразно. Перевод соответствует научному стилю изложения. Адекватно переданы культурные и функциональные параметры исходного текста. Допускаются некоторые погрешности в форме предъявления перевода.

«хорошо» – перевод полный, без пропусков и сокращений текста оригинала, допускается одна фактическая ошибка, при условии отсутствия потери информации в других фрагментах текста. Имеются несущественные погрешности в использовании терминологии. Перевод в достаточной степени соответствует системно-языковым нормам и стилю языка перевода. Культурные и функциональные параметры исходного текста переданы в основном адекватно. Допускаются некоторые нарушения в форме предъявления перевода.

«удовлетворительно» – перевод содержит некоторые фактические ошибки. Не соблюден принцип единообразия при переводе научной терминологии. Нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Имеются нарушения в форме предъявления перевода.

«неудовлетворительно» – перевод содержит много фактических ошибок. Нарушена полнота перевода, его эквивалентность и адекватность. В переводе грубо нарушены системно-языковые нормы и стиль языка перевода. Имеются грубые нарушения в форме предъявления перевода.

Реферирование

«отлично» – основная информация извлечена из текста с максимальной полнотой и точностью. Отсутствует избыточная информация. Высказано собственное отношение к проблеме, обозначенной в предложенной статье. Сообщение характеризуется логичностью и аргументированностью. Отсутствуют ошибки языкового характера.

«хорошо» – основная информация извлечена из текста полно и точно. Отсутствует избыточная информация. Высказано собственное отношение к проблеме, обозначенной в предложенной статье. Адекватная реакция на дополнительные вопросы преподавателя. Речь правильная, допускаются незначительные ошибки языкового характера.

«удовлетворительно» – основная информация отделена от второстепенной. Присутствует избыточная информация. Речевая активность аспиранта невысокая, но ответы на вопросы преподавателя достаточно осознанные. Допускается значительное количество ошибок языкового характера, не затрудняющих понимание и не искажающих смысла.

«неудовлетворительно» – неумение отделить основную информацию от второстепенной, попытки реферирования сводятся к воспроизведению готовых предложений из текста. Речевая активность аспиранта низкая. Реакция на вопросы преподавателя отсутствует или неадекватная, большое количество ошибок языкового характера.

Беседа на иностранном языке на темы, связанные со специальностью и научной работой аспиранта

«отлично» – правильная грамотная речь, адекватные ответы на вопросы преподавателя.

«хорошо» – правильная грамотная речь, адекватная реакция на вопросы преподавателя с незначительным количеством ошибок языкового характера.

«удовлетворительно» – Незначительное количество ошибок языкового характера при рассказе о своей научной деятельности, ответы на вопросы преподавателя осознанные, но речевая активность аспиранта невысокая.

«неудовлетворительно» – большое количество ошибок языкового характера, реакция на вопросы преподавателя отсутствует или неадекватная.

Итоговая оценка за экзамен складывается из суммы оценок, полученных за прохождение каждой из форм контроля, однако решающими при выставлении финальной оценки являются результаты, полученные за письменный и устный перевод с иностранного языка на русский.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Государственный институт искусствознания»

Рабочая программа

«Теория, история и методология изучения искусства»

**по программе подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по специальностям**

5.10.3 – Виды искусства
(Театральное искусство, Музыкальное искусство, Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура)
Форма обучения очная

Рабочую программу разработали:

**Г.А. Лукина, д.иск.,
зам. директора**

**Москва
2025**

Цели и задачи дисциплины

Целью курса является формирование у аспирантов представлений о теоретических основах и стадиях эволюции выразительных средств в искусстве, основных этапах в истории искусства.

Задачами дисциплины являются:

- изучение основных методов анализа строения произведений искусства;
- формирование у аспирантов мотивации к постоянному поиску творческих решений при разработке собственных искусствоведческих концепций.

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

знать:

- основные современные направления теоретического и исторического искусствознания в области теории и истории искусства;

уметь:

- пользоваться научной литературой по избранной теме;
- подбирать необходимые произведения искусства по теме исследования;
- выявлять исторические тенденции в искусстве;
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- методами анализа художественного содержания и средств выразительности в произведениях искусства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.

№ п/ п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкос ть	Часы	Очное обучение			
				Тип занятий		Зачёты (семестр)	Экзамены (семестр)
				Аудит.	Самост. /контр		
2.3.	Теория, история и методология искусства	8 з. е.	288	144	144	1-3	4

Содержание дисциплины

5.10.3 – Виды искусства (театральное искусство)

Раздел I: История театрального искусства

Тема 1. Происхождение театра

Праздник «Страдающего бога» и театральный спектакль как его апогей. Эволюция жанров древнегреческого драматического действия: от дифирамба до новой аттической комедии.

«Поэтика» Аристотеля как источник знания об античном театре. Особенности трагического и комического конфликтов в древнегреческом театре. Зрелищность античного спектакля: архитектура и устройство площадок; способы включения живописи; мелодекламация и символическая жестикуляция актёров; маски и костюм; машинерия. Общественная функция театра в древнегреческом полисе и римском городе.

Тема 2. Религиозный театр средневековой Европы

Церковь и театр — от вражды до адаптации. Жанры средневекового театра: от литургической драмы до моралите. Поэтика мистериального театра. Способы устройства площадок, «условность» и «натурализм» игры, особенности костюмировки. «Священные действия» в Италии и Испании эпохи Возрождения.

Тема 3. Новое рождение европейского театра

Академические опыты возрождения театра. Средневековый карнавал и профессиональные комедианты. Новые театральные здания в Италии, Испании и Англии. Рождение оперы,

импровизованная комедия масок, профессиональные труппы в Испании и Англии. Особенности конфликта в трагедиях и комедиях эпохи Возрождения.

Тема 4. Генезис национальных актерских школ в XVII–XIX веках Итальянский актер — от Изабеллы Андреини до Томазо Сальвини младшего. Французский актер — от Ж.-Б. Мольера до Б.-К. Коклена старшего. Английский актер — от Девида Гаррика до Эллен Терри. Немецкий актер — от Каролины Нейбер до Александра Моисси. Русский актер — от Ф.Г. Волкова до М.Н. Ермоловой.

Тема 5. Маска, персонаж, характер — репертуар европейского театра Нового времени

Сценарии для представлений Commedia dell'Arte. Структура конфликта в классицистской трагедии. Комедия эпохи Просвещения. Романтическая драма и мелодрама. Становление и развитие реалистической драматургии.

Тема 6. Образ спектакля в итальянской сцене-коробке от барокко до бидермейера Барочная репрезентация оперы. Классицистский спектакль.

Оформление романтического спектакля. Павильоны реалистического театра.

Тема 7. Рождение европейской режиссуры

«Археологизм», новая драма, натурализм и символизм. Адольф Аппи и Гордон Крэг — теория нового искусства. Принципы постановки спектакля в труппе герцога Мейнингенского. Линии развития МХТ. Искания В.Э. Мейерхольда.

Тема 8. Формы спектакля XX века

Футиристы, конструктивисты, формалисты. Политический театр. Игровой театр. Интеллектуальная драма. Театр абсурда. Документальная драма.

Раздел II: Теория театрального искусства Тема 1. Спектакль

как произведение театрального искусства

Структура сценического текста. Диалектика импровизационности и заданности в игре актера. Выразительные средства режиссерского искусства. Способы организации сценического пространства. Многообразие общественных, дидактических и познавательных функций театра.

Тема 2. Методология существования актёра в организованных обстоятельствах спектакля.

Свободный художник и господствующий стиль. Система К.С. Станиславского. Метод В.Э. Мейерхольда. Актёрские максимы Антонена Арто. Принципы игры в эпическом театре Бертольда Брехта. Теория Ежи Гротовского. Театр «постдраматический», «перформативный» и тот, «в котором не играют».

Тема 3. Теория и история исследования театрального искусства. Становление, развитие и история театроведения. Появление в России термина «театроведение». Формирование театроведческих центров в Москве и в Петрограде-Ленинграде. Самоопределение театроведения в сфере общегуманитарных наук. Основные задачи театроведения. Полемика против

«литературоцентризма» в изучении театра. Формальная школа. Романтизм и теоретические вопросы театра. Театральная эстетика в трудах Гегеля. Английский вариант романтических теорий театра. Трактаты о балете в эпоху преромантизма. Романтический историзм и формирование историко-театральной науки. Натуралистические теории театра. Театральный авангард 10-20-х годов XX века и

«театроцентристское театроведение». Режиссура XX века и современное театроведение. Развитие в 20-60-е годы европейских школ театроведения, исследующих историю мировой драматургии в связи с историей театрального зрелища. Театроведение в европейских и американских университетах в послевоенную эпоху. Развитие с середины XX в. балетоведения в Европе и США. Ленинградская школа театроведения (А.А. Гвоздев, С.С. Мокульский, А.И. Пиотровский. В.Н. Всеволодский-Гернгросс). Влияние этой школы на балетоведение. Основные этапы развития российской театроведческой испанистики и

шекспироведения. Основные этапы изучения комедии дель арте в отечественном театроведении. Обособление и формирование сценографического направления в отечественном театроведении. «Московская школа» в театроведении, ее эволюция в XX веке. Исследование О.А. Радищевой, посвященное К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко. Формирование отечественного театроведения как самобытного научного творческого направления в начале XX века. Роль театроведения в современной культуре.

Тема 4. Методология исследования театрального искусства

Методы анализа театральных произведений. Обусловленность методов анализа спектаклей их историко-стилевой принадлежностью. Методологические вопросы театроведения.

Позитивистское театроведение конца XIX века. Историко-биографический метод в мольеристике и шекспироведении. Разработка метода научной реконструкции старинного спектакля, принципов целостного описания и фиксации современных спектаклей режиссерского театра. Связь театроведения и театральной критики. Формально-социологический подход. Поиски новой методологии изучения театра в 60-80-е годы XX века. Структуралистские и театрально-семиотические теории театра.

Антропологические теории театрального искусства в его истоках и историческом развитии. Идея гуманистической основы развития мировой театральной культуры. Новая методика исследования классического танца (П.Д. Блок). Новый подход к публикации театрального наследия: собрание сочинений Вс. Мейерхольда/ группа О.М. Фельдмана. Становление научной социологии театра. Изучение проблем экономики и управления в области театрального искусства.

Вопросы к зачету:

1. Генезис театрального искусства.
2. Жанры древнегреческого драматического действия и их эволюция.
3. «Поэтика» Аристотеля как источник знания об античном театре.
4. Особенности трагического и комического конфликтов
5. в древнегреческом театре.
6. Сценическое пространство античного спектакля: архитектура
7. и устройство площадок.
8. Средства выразительности в актерском искусстве античной эпохи.
9. Общественная функция театра в древнегреческом полисе и римском городе.
10. Взаимоотношения церкви и театра в средневековой Европе.
11. Жанры средневекового театра: от литургической драмы до моралите.
12. Поэтика средневекового мистерияльного театра.
13. «Священные действия» в Италии и Испании эпохи Возрождения
14. Роль профессиональных комедиантов в средневековом карнавале.
15. Особенности первых театральных зданий в Италии, Испании и Англии.
16. Рождение оперы.
17. Комедия масок от зарождения до XXI века.
18. Особенности конфликта в трагедиях и комедиях эпохи Возрождения.
19. Национальные актерские школы в Западной Европе в XVII–XIX веках.
20. Особенности русской актерской школы Нового времени.
21. Commedia dell'Arte: маска, персонаж, характер.
22. Структура конфликта в классицистской трагедии.
23. Драматурги-комедиографы и особенности комедия эпохи Просвещения.
24. Романтическая драма и мелодрама.

25. Становление и развитие реалистической драматургии.
26. Становление национальных профессионально-театральных школ в Европе.
27. Эстетика театра классицизма: Франсуа д'Обињак и его труд «Практикатеатра».
28. Барочная репрезентация оперы.
29. Теория нового искусства в трудах Адольфа Аппиа и Гордона Крэга.
30. «Археологизм», новая драма, натурализм и символизм в театре рубежа XIX–XX вв.
31. Основные линии развития Московского художественного театра.
32. Театральные искания В.Э. Мейерхольда.
33. Пути развития сценографии в XX веке.
34. Эрвин Пискатор и его «Политический театр».
35. Абсурдистское направление в западноевропейской драматургии и театре.
36. Интеллектуальная и документальная драма в театре XX века.
37. Структура сценического текста.
38. Выразительные средства режиссерского искусства.
39. Способы организации сценического пространства.
40. Основные культурные и социальные функции театра.
41. Значение системы К.С. Станиславского для мирового театра XX века.
42. Принципы игры в эпическом театре Бертольда Брехта.
43. Театральная теория Ежи Гротовского.

Вопросы к кандидатскому экзамену:

1. Формирование профессионального русского театра.
2. Социокультурные функции романских киноверсий (на примере «Идиота» реж. В. Бортко).
3. Культурологическое значение экранизаций классической литературы в Англии.
4. Синтез искусств в средневековом японском театре «Но» и «Кабуки».
5. Основные проблемы исследования древнеиндийского театра.
6. Генезис театрального искусства.
7. Трагедия рока, трагедия страсти, бытийственная трагедия — эволюция трагического в драматургии и театре.
8. «Поэтика» Аристотеля как источник знания об античном театре.
9. Особенности трагического и комического конфликтов в древнегреческом театре.
10. Сценическое пространство античного спектакля: архитектура и устройство площадок.
11. Средства выразительности в актерском искусстве античной эпохи.
12. Общественная функция театра в древнегреческом полисе и римском городе.
13. Взаимоотношения церкви и театра в средневековой Европе.
14. Жанры средневекового театра: от литургической драмы до моралите.
15. Поэтика средневекового мистерийного театра.
16. «Священные действия» в Италии и Испании эпохи Возрождения.
17. Роль профессиональных комедиантов в средневековом карнавале.
18. Итальянский театр XVIII века. Соревнование Гольдони и Гоцци.
19. Комедия масок от зарождения до XXI века. Маска и лицо в драматургии Луиджи Пиранделло.
20. Особенности конфликта в трагедиях и комедиях эпохи Возрождения.
21. Национальные актерские школы в Западной Европе в XVII–XIX веках.
22. Особенности русской актерской школы Нового времени.
23. Commedia dell'Arte: маска, персонаж, характер.

24. Структура конфликта в классицистской трагедии.
25. Теория театра в системе эстетики классицизма. Теоретический диспут о театре в комедиях Мольера «Критика “Школы жен”» и «Версальский экспромт».
26. Драматурги-комедиографы и особенности комедия эпохи Просвещения.
27. Романтическая драма и мелодрама.
28. Становление и развитие реалистической драматургии.
29. Становление национальных профессионально-театральных школ в Европе.
30. Эстетика театра классицизма: Франсуа д'Обиньяк и его труд «Практика театра».
31. Рождение оперы. Барочная репрезентация оперы.
32. Теория нового искусства в трудах Адольфа Аппиа и Гордона Крэга.
33. «Археологизм», новая драма, натурализм и символизм в театре рубежа XIX–XX вв.
34. Основные линии развития Московского художественного театра.
35. Театральные искания В.Э. Мейерхольда.
36. Пути развития сценографии в XX веке.
37. Эрвин Пискатор и его «Политический театр».
38. Абсурдистское направление в западноевропейской драматургии и театре.
39. Интеллектуальная и документальная драма в театре XX века.
40. Структура сценического текста.
41. Выразительные средства режиссерского искусства.
42. Способы организации сценического пространства.
43. Основные культурные и социальные функции театра.
44. Театральная теория Ежи Гротовского.
45. Ленинградская школа театроведения.
46. От «новой драмы» к Брехту — проблематика эволюции героя в работах Б.И. Зингермана. Принципы игры в эпическом театре Бертольда Брехта.
47. М.А. Чехов — параметры свободы творчества актёра в рамках режиссёрской партитуры.
48. Работа П.А.Маркова «Правда театра».
49. Режиссерское искусство конца XIX – начала XX веков (А. Аппиа, М. Рейнхардт, Г. Крэг, Г. Фукс).
50. Ранние балеты М.М. Фокина.
51. Русская критическая мысль XIX века — от В.Г. Белинского до С.В. Васильева-Флёрова.
52. Сценическая история балета «Лебединое озеро».
53. Взаимоотношения хореографии, музыки и сценографии в спектаклях Русских сезонов С.П. Дягилева
54. От Симова до Татлина: отечественная сценография 1898 — 1917 гг.
55. Режиссерские искания 1920-х – начала 1930-х годов.
56. Проблемы развития советского балета.
57. Театральное дело в российской провинции. От истоков до 1860-х годов.
58. Романтический театр и романтический актер. Танцовщицы эпохи романтизма.
59. Система бенефисов на русской сцене.
60. Оценка творчества К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в работах И.Н. Соловьевой. Значение системы К.С. Станиславского для мирового театра XX века.

5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство)

Раздел I: История музыкального искусства

Тема 1. Специфика музыкального мышления эпохи Средневековья. Музыкальные жанры и выразительные средства.

Церковная монодия в Западной Европе и Древней Руси. Зарождение многоголосия. Формирование вокальных и вокально-инструментальных жанров (органум, мотет, кондукт, месса и др.). Возникновение первых композиторских школ. Творчество выдающихся композиторов эпохи Средневековья. Средневековые трактаты по музыке. Музыкальная эстетика отцов церкви. Способы записи музыки (виды нотации) и их взаимосвязь со средствами выразительности.

Тема 2. Музыкальная эстетика эпохи Возрождения и основные тенденции развития музыкальной культуры.

Музыкальная эстетика XV–XVI вв. (Италия, Германия, Франция, Испания). Становление национальных профессиональных школ в Европе. Формирование полифонического мышления у композиторов. Появление новых музыкальных инструментов, развитие инструментальной музыки и светских жанров. *Drama per musica*.

Тема 3. Основные черты музыкальной эстетики Нового времени. Рождение исторических стилей и направлений.

Эстетические и онтологические основания для рождения стиля барокко в музыке и смены жанровой парадигмы. Эстетические и онтологические основания для рождения классицизма в музыке и смены жанровой парадигмы. Эстетические и онтологические основания для рождения романтизма в музыке и смены жанровой парадигмы. Формирование национальных композиторских школ Нового времени и их характеристика. Эволюция средств музыкальной выразительности от барокко к романтизму.

Тема 4. Основные направления в музыке XX века, традиции и инновации.

Обусловленность стилевых направлений в музыке художественным контекстом эпохи. Разрушение традиционных эстетических норм и принципов, форм и методов художественного выражения. Новаторские композиторские техники (додекафония, алеаторика и др.), использование технологических достижений в композиции. Роль личности творца в формировании авторского композиторского стиля (плюрализм стилей). Творческий диалог композиторов XX века с историческими стилями музыкального прошлого. Творческие манифесты композиторов XX века.

Тема 5. Устные музыкальные культуры народов мира как неотъемлемая часть всеобщей истории музыки.

Фольклор как тип устной музыкальной культуры. Синтез в народной традиционной культуре устной поэзии, музыки и хореографии. Обусловленность музыкально-фольклорной культуры этнографическим контекстом. Музыка и ритуал. Проблема жанра в народной музыке. Региональные музыкально-фольклорные системы. Особенности фольклорного музыкального мышления: ритмического, мелодического, многоголосного. Использование музыкального фольклора в композиторском творчестве. Роль фольклора в формировании национальных композиторских школ.

Тема 6. Специфика музыкальных культур Востока.

Типологические характеристики музыкальных культур Востока (устный профессионализм). Представления о феномене «музыки» в разных культурах, влияние религиозных воззрений на музыкальную практику. Место музыки в системе художественной культуры народов Востока. Принципы музыкального мышления, формы закрепления и передачи профессиональных навыков. Философско-эстетические трактаты о музыке мыслителей Востока.

Раздел II: Теория музыкального искусства

Тема 1. Основные понятия теории музыки и учения о средствах музыкальной выразительности

Универсальные категории в теории и эстетике музыки. Понятия жанра и стиля в музыке. Общая характеристика системы музыкальных выразительных средств. Теория музыкального ритма. Учение о мелодии. Учение о фактуре. Учение о музыкальной форме,

процессуальность музыки. Проблемы музыкального восприятия. Связь учений о средствах музыкальной выразительности с историко-стилевыми направлениями в музыке.

Тема 2. Методы анализа музыкальных произведений.

Обусловленность методов анализа музыкальных произведений их историко-стилевой принадлежностью. Художественные принципы музыкальных стилей. Проблемы эволюции композиторской техники. Логика музыкальной композиции. Характеристика основных методов анализа: целостного, функционального, историко-культурного, текстологического и др. Проблемы анализа музыки XX–XXI вв. Музыкально-теоретические системы XX века.

Тема 3. Теория и история исследования музыкального искусства. Становление, развитие и история музыкознания. Теоретическое и историческое музыкознание. Основные понятия музыкознания. Понятия жанра и стиля в музыке. Общая характеристика системы музыкальных выразительных средств. Теория музыкального ритма. Учение о мелодии. Учение о фактуре. Учение о музыкальной форме, процессуальность музыки. Проблемы музыкального восприятия. Связь учений о средствах музыкальной выразительности с историко-стилевыми направлениями в музыке. Основные задачи исторического музыкознания. Формирование отечественного теоретического музыкознания как самобытного научного творческого направления в начале XX века. Роль музыкознания в современной культуре. –

Тема 4. Методология исследования музыкального искусства. Методы анализа музыкальных произведений. Обусловленность методов анализа музыкальных произведений их историко-стилевой принадлежностью. Художественные принципы музыкальных стилей. Вопросы эволюции композиторской техники. Логика музыкальной композиции. Характеристика основных методов анализа: целостного, функционального, историко-культурного, текстологического и др. Проблемы анализа музыки XX–XXI вв. Музыкально-теоретические системы XX века. Методологические вопросы теоретического музыкознания. Методологические вопросы исторического музыкознания.

Вопросы к зачету:

1. Церковная монодия в Западной Европе и Древней Руси.
2. Зарождение многоголосия. Формирование вокальных и вокально-инструментальных жанров (органум, мотет, кондукт, месса и др.).
3. Возникновение первых композиторских школ в Европе. Творчество выдающихся композиторов эпохи Средневековья.
4. Средневековые трактаты по музыке. Музыкальная эстетика отцов церкви.
5. Способы записи музыки (виды нотации) и их взаимосвязь со средствами выразительности.
6. Музыкальная эстетика XV–XVI вв. (Италия, Германия, Франция, Испания).
7. Становление национальных профессиональных школ в Европе. Формирование полифонического мышления.
8. Появление новых музыкальных инструментов, развитие инструментальной музыки и светских жанров эпоху Возрождения.
9. Эстетические и онтологические основания для рождения стиля барокко в музыке и смены жанровой парадигмы.
10. Эстетические и онтологические основания для рождения классицизма в музыке и смены жанровой парадигмы.
11. Эстетические и онтологические основания для рождения романтизма в музыке и смены жанровой парадигмы.
12. Формирование национальных композиторских школ Нового времени и их характеристика.
13. Эволюция средств музыкальной выразительности от барокко к романтизму.
14. Обусловленность стилевых направлений в музыке художественным контекстом эпохи.

15. Новаторские композиторские техники XX века (додекафония, алеаторика и др.), использование технологических достижений в композиции.
16. Роль личности творца в формировании авторского композиторского стиля (плюрализм стилей).
17. Творческий диалог композиторов XX века с историческими стилями музыкального прошлого.
18. Творческие манифесты композиторов XX века.
19. Фольклор как тип устной музыкальной культуры. Синтез в народной традиционной культуре устной поэзии, музыки и хореографии.
20. Обусловленность музыкально-фольклорной культуры этнографическим контекстом. Музыка и ритуал.
21. Проблема жанра в народной музыке. Региональные музыкально-фольклорные системы.
22. Особенности фольклорного музыкального мышления: ритмического, мелодического, многоголосного.
23. Использование музыкального фольклора в композиторском творчестве. Роль фольклора в формировании национальных композиторских школ.
24. Типологические характеристики музыкальных культур Востока (устный профессионализм).
25. Представления о феномене «музыки» в разных культурах, влияние религиозных воззрений на музыкальную практику.
26. Место музыки в системе художественной культуры народов Востока.
27. Философско-эстетические трактаты о музыке мыслителей Востока.
28. Понятия жанра и стиля в музыке.
29. Общая характеристика системы музыкальных выразительных средств.
30. Проблемы музыкального восприятия.
31. Связь учений о средствах музыкальной выразительности с историко-стилевыми направлениями в музыке.
32. Художественные принципы историко-музыкальных стилей.
33. Проблемы эволюции композиторской техники. Логика музыкальной композиции.
34. Характеристика основных методов анализа музыкального произведения.
35. Проблемы анализа музыки XX–XXI вв.
36. Музыкально-теоретические системы XX века.

Вопросы к кандидатскому экзамену:

История музыки:

а) Зарубежная музыка:

1. Средневековые жанры церковной и светской музыки в Западной Европе.
2. Опера и оратория в Европе XVII–XVIII веков.
3. Творчество Баха как обобщение ведущих тенденций в музыке XVII–начала XVIII вв.
4. Истоки и формирование жанра оперы в Италии и Франции.
5. Формирование венской классической школы. Инструментальные жанры камерной и симфонической музыки (Гайдн, Моцарт).
6. Бетховен и пути развития европейского симфонизма.
7. Музыкальный романтизм в Западной Европе. Основные персоналии и жанры.
8. Музыкальный театр Вагнера: проблемы музыкальной драматургии.
9. Творчество Верди и его значение в музыкальной культуре Италии.
10. Дебюсси и XX век.
11. Экспрессионизм в музыкальной культуре XX века. Нововенская школа.
12. Новые жанры музыкального театра в XX веке.

13. Жанр симфонии в XX веке.
14. Минимализм в американской музыке XX века.
15. Композитор и фольклор в XX веке.

б) Русская музыка:

16. Древнерусское профессиональное певческое искусство: эволюция, проблема самобытности, система жанров, основные типы певческих книг.
17. Русское музыкальное искусство XVIII века (основные стилистические тенденции, главные творческие фигуры).
18. Глинка и его традиции в русской классической музыке.
19. Эстетика и творческое наследие композиторов «могучей кучки».
20. Русский симфонизм в XIX веке.
21. Пути развития камерной вокальной лирики в творчестве русских композиторов: слово и музыка.
22. Творчество Рахманинова: проблема традиций и новаторства.
23. Скрябин и художественные течения его времени.
24. «Новое направление» в церковно-певческом искусстве на рубеже XIX–XX вв.
25. Проблема музыкального стиля в творчестве Стравинского.
26. Русский музыкальный авангард 1910-1920-х гг.
27. Симфония и инструментальный концерт в русской музыке советского периода.
28. Творчество Шостаковича: эстетика, основные жанры, принципы драматургии.
29. Эволюция творчества Прокофьева.
30. Кантатно-ораториальные и хоровые жанры в русской музыке XX века.
31. Камерно-инструментальные жанры в русской музыке XX века.
32. Пути развития оперы в России в XX веке.
33. Балетная музыка и балетный театр в России в XX веке.
34. Русское музыкальное зарубежье.
35. Проблемы традиций и новаторства в творчестве отечественных композиторов 2-й половины XX века.

Теоретические проблемы музыкознания:

1. Проблемы жанра и стиля в музыке.
2. Принципы и методы музыкального анализа.
3. Музыка и проблема синтеза искусств.
4. Теория музыкального ритма в историческом аспекте.
5. Учение о мелодии.
6. Учение о фактуре.
7. Техники композиции в XX веке.
8. Музыкальная форма как процесс.
9. Музыкальные формы в XX веке.
10. Гармония как универсальная категория в теории и эстетике музыки.
11. Проблемы гармонии в XX веке.
12. Лад как специфическая система звуковысотной организации.
13. Тональность и модальность.
14. Проблемы истории и теории полифонии в музыкознании.
15. Основные полифонические формы и жанры.

История и методология музыкознания (общий обязательный раздел):

1. Музыкальная мысль в античной культуре.
2. Средневековая музыкальная наука. Музыкально-теоретические трактаты Гвидо из Арrezzo.
3. А.Б.Маркс как теоретик музыки. Важнейшие работы Маркса.

4. Работы в области инструментовки и музыкально-критическая деятельность Г.Берлиоза.
5. Музыкально-теоретическая концепция Г.Римана.
6. Музыкально-теоретические системы XX века (П.Хиндемит, О.Мессиа́н, П.Буле́з, К.Штокхаузен).
7. Музыкальная мысль в русской культуре XVII–XVIII вв. «Музыкальная грамматика» Н.Дилецкого.
8. В.Ф.Одоевский как критик и теоретик музыки.
9. С.И.Танеев и его значение для русской культуры XX века. Научно-теоретические труды Танеева.
10. Музыкально-теоретическая концепция Б.Л. Яворского.
11. Теория музыкальной формы у Б.В.Асафьева.
12. Становление и развитие музыкальной историографии в трудах отечественных ученых (Р.И.Груббер, М.В.Иванов-Борецкий, Т.В.Ливанова, Ю.В.Келдыш и др.).
13. Принципы и методы современной музыкальной медиэвистики.
14. Проблемы музыкальной теории в трудах Ю.Н. Холопова.

Вопросы по специализации музыкальная медиэвистика (ими на экзамене может быть заменен раздел «теория музыки»)

1. Древнерусское церковное пение в рамках культуры канонического типа.
2. Византия и Русь: проблемы претворения певческого канона.
3. Древнерусское певческое искусство: источники изучения, периодизация.
4. Кондакарная и знаменная нотация 11–14 веков.
5. Древнерусское певческое искусство 11–14 веков: система певческих книг, жанрово-стилистические особенности.
6. Осмогласие в древнерусском церковном пении.
7. Древнерусское певческое искусство 15–17 веков: система певческих книг, жанрово-стилистические особенности, редакции текста.
8. Развитие певческих нотаций в 15–17 веках.
9. Композиция песнопений знаменного распева: принципы организации, соотношение слова и напева.
10. Демественный и путевой распевы.
11. Формирование раннего многоголосия: композиционные особенности, письменные источники и виды записи.
12. 17 век и музыкальная культура Древней Руси: особенности переходно-переломной эпохи.
13. Явление многораспевности в древнерусской традиции церковного пения. Местные, авторские певческие стили. Киевский, греческий, болгарский распевы.
14. Древнерусские музыкально-теоретические руководства.

Вопросы по специализации этномузыкология (ими на экзамене заменяется раздел «теория музыки»)

1. Фольклор как тип устной музыкальной культуры.
2. Основные этапы развития отечественной музыкальной фольклористики.
3. Зарубежное этномузыкознание XX века: основные школы и направления.
4. Музыка фольклора и ритуал.
5. Проблема жанра в народной музыке.
6. Региональные стили в музыкальном фольклоре.
7. Музыка традиционного календарно-обрядового цикла.

8. Музыкальная типология эпического сказительства.
9. Формообразование в русской протяжной песне.
10. Типы народного многоголосия.
11. Принципы звуковысотной организации в народной музыке.
12. Принципы ритмической организации народной песни.
13. Взаимодействие стиха и напева в народно-песенной культуре.
14. Исполнительство в музыкальном фольклоре.
15. Принципы систематизации народных музыкальных инструментов.
16. Принципы и методы фиксации народной музыки.

Вопросы по специализации «музыкальная культура Востока» (ими на экзамене заменяется раздел «теория музыки»)

1. Музыкальная культура Востока – искусство устной, бесписьменной традиции. Формы сохранения и ретрансляции профессиональных навыков.
2. Макам и его место в традиционной музыке Востока.
3. Влияние формообразующих принципов арабской традиции на классическую музыку Ближнего и Среднего Востока.
4. Ведущие жанры инструментального искусства арабских стран.
5. Роль вокальных форм в эволюции музыкального творчества арабского Востока.
6. Музыкальный фольклор арабских народов (основные песенные и инструментальные жанры, национальные оркестры, приемы песнетворчества).
7. Место музыки в зрелищных жанрах народов Востока.
8. Общие черты инструментальной культуры Ближнего и Среднего Востока (инструментарий, специфика сольного и ансамблевого исполнительства).
9. Проблема традиций в современном композиторском творчестве Востока.
10. Рага в контексте индийской национальной культуры.
11. Классические жанры вокальной и инструментальной музыки Индии.
12. Музыкальный театр Тагора.
13. Формы традиционного музыкального театра Китая и «Пекинская опера».
14. Функционирование традиционных форм музыкального искусства в странах дальневосточного региона.
15. Место музыки в структуре японского традиционного театра «Но» и «Кабуки».
16. Классическая музыка Афганистана – синтез индо-иракских традиций.
17. «Кавалли» – ритуальная музыка Пакистана. Принципы организации, современные формы функционирования.

5.10.3 – Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Раздел I: История изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры

Тема 1. Изобразительное искусство и архитектура древних цивилизаций.

Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура египетской, вавилонской, персидской, индийской, китайской, греческой, римской цивилизаций. Своеобразие созданных ими стилей в пространственных искусствах. Обусловленность искусства древних цивилизаций мифологическими представлениями об устройстве мира и социума.

Тема 2. Изобразительное искусство и архитектура эпохи Средневековья.

Эстетические основы искусства Средневековья. Влияние религиозного мировоззрения на искусство средних веков. Религиозная символика в пластических искусствах. Архитектурные стили эпохи Средневековья (романика и готика), развитие

градостроительства, появление новых типов зданий. Скульптурный декор, фрески и мозаики. Рыцарский романтизм и карнавальный натурализм как художественные направления.

Тема 3. Изобразительное искусство и архитектура от эпохи Возрождения к искусству Нового времени.

Эстетические и онтологические основания искусства эпохи Ренессанса, возврат к античным ценностям, антропоцентризм. Смена художественной парадигмы в изобразительном искусстве. Секуляризация искусства. Периодизация художественной культуры эпохи Возрождения. Эволюция художественных стилей. Возникновение региональных художественных школ. Выдающиеся представители искусства Ренессанса. Эстетические и философские концепции эпохи Возрождения и их влияние на художественную культуру. Воздействие искусства Ренессанса на художественную культуру Нового времени.

Тема 4. Основные направления в изобразительном искусстве и архитектуре Нового времени и их философско-эстетические основания.

Фигуративное искусство эпохи барокко и рококо и его мировоззренческие основания. Рационализм как философское и эстетическое кредо классицизма. Эстетические концепции эпохи Просвещения и их претворение в изобразительном искусстве и архитектуре. Идеино-философские предпосылки возникновения романтизма как художественного направления. Национальные формы воплощения художественных направлений в искусстве и архитектуре Нового времени.

Тема 5. Основные направления в изобразительном искусстве и архитектуре XX века.

Новые стандарты красоты в XX веке. Поиск новых выразительных возможностей в изобразительном искусстве и архитектуре. Основные художественные течения в искусстве XX века (модернизм, абстракционизм, кубизм, пуризм, фовизм, экспрессионизм, супрематизм, авангард и т.д.) и их представители. Влияние развития науки и техники на художественные практики в XX веке. Современные тенденции в изобразительном искусстве.

Раздел II: Теория изобразительного искусства и архитектуры

Тема 1. Морфология искусства и принципы его классификации

Морфология искусства как отражение динамики эстетических представлений. Особенности представлений о морфологии искусства в разные исторические эпохи (от античности до современности).

Универсальные категории в теории искусства. Понятия род, вид, жанр, стиль в искусстве. Основные виды и жанры изобразительного искусства.

Тема 2. Теория искусства, система общих и универсальных понятий.

«Наука об искусстве» как теоретическое обоснование художественной деятельности. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства. Различные направления в теории искусства. Междисциплинарный характер теоретического знания об искусстве. Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства.

Тема 3. Природа творчества. Средства выразительности в изобразительном искусстве и архитектуре.

Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Субъект и объект выражения. Художественная форма как набор выразительных средств и средство воздействия на зрителя. Материя и материал пластических искусств. Художественное пространство как символическая структура.

Категории времени в изобразительном искусстве. Свет и цвет в изобразительном искусстве и архитектуре.

Тема 4. Теория и история исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Становление, развитие и история искусствознания. Формально-эстетические концепции и историческая типология искусства. Источниковедение, знаточество, собирательство. Античные представления о ремесле и искусстве: от Древней Греции к Риму. Искусство в системе средневековой культуры. Трактаты о художествах в эпоху Возрождения и жанр жизнеописаний. Барокко и классицизм: два взгляда на искусство. Эпоха Просвещения: от истории художников к истории художеств. Теоретические воззрения на искусство в эпоху романтизма и жанр путевых заметок. Психология искусства в теории конца XIX века. Венская школа. История искусства как история духа. Традиции английского и французского формализма. Структурализм в искусствознании. Эссеизм: от XVIII к XX веку.

Тема 5. Методология исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Инструментарий методологии истории искусства, предпосылки и источники предмета. Культурно-исторический взгляд и методология позитивизма. Формально-стилистический метод искусствознания. Возможности иконографии как метода искусствознания. Иконологический подход. Варбургский кружок. Семиотика в искусствознании. Междисциплинарные тенденции в искусствознании.

Вопросы к зачету:

1. Особенности архитектуры Древнего Египта.
2. Архитектура и градостроительство в Римской империи.
3. Отражение мифологических представлений об устройстве мира в искусстве древних цивилизаций.
4. Религиозное мировоззрение и его влияние на искусство Средних веков.
5. Архитектурные стили эпохи Средневековья.
6. Романский скульптурный декор и его особенности.
7. Фресковая живопись и мозаика в оформлении интерьеров византийских храмов.
8. Народная смеховая культура и ее отражение в средневековом искусстве.
9. Эстетические и онтологические основания искусства эпохи Ренессанса.
10. Изобразительное искусство эпохи Возрождения: смена художественной парадигмы.
11. Эстетические и философские концепции эпохи Возрождения и их влияние на художественную культуру.
12. Воздействие искусства Ренессанса на художественную культуру Нового времени.
13. Мировоззренческие основы искусства эпохи барокко и рококо.
14. Рационализм как философское и эстетическое кредо классицизма.
15. Идеино-философские предпосылки возникновения романтизма как художественного направления.
16. Национальные формы воплощения художественных направлений в искусстве и архитектуре Нового времени.
17. Новые стандарты красоты в XX веке.
18. Новые выразительные возможности в изобразительном искусстве и архитектуре XX века.
19. Основные художественные течения в искусстве XX века.
20. Влияние развития науки и техники на художественные практики в XX веке.
21. Современные тенденции в изобразительном искусстве.
22. Морфология искусства как отражение динамики эстетических представлений.

23. Особенности представлений о морфологии искусства в разные исторические эпохи.
24. «Наука об искусстве» как теоретическое обоснование художественной деятельности.
25. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
26. Междисциплинарный характер теоретического знания об искусстве.
27. Феномен художественного образа: определение и типология.
28. Проблема искусства и не-искусства.
29. Структура зрительного опыта как основа изобразительности.
30. Художественная форма как набор выразительных средств и средство воздействия на зрителя.
31. Материя и материал пластических искусств.
32. Художественное пространство как символическая структура в изобразительном искусстве и архитектуре.
33. Категории времени в изобразительном искусстве.

Вопросы к кандидатскому экзамену:

Часть 1. История искусствоведения

1. Книги об архитектуре Витрувия.
2. Палладио и ренессансная мысль об искусстве.
3. «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи.
4. Живопись и живописец в трудах Дж.Вазари.
5. Развитие художественной критики во Франции. «Салоны» Дени Дидро.
6. Художественная критика Франции и Англии XIX века (Ш.Бодлер, Дж. Рёскин).
7. Венская школа искусствознания. М.Дворжак.
8. Иконологический метод Э.Панофского.
9. Н.П. Кондаков о древнерусском искусстве.
10. И.Э.Грабарь – создатель первой «Истории русского искусства».
11. Итальянское искусство в трудах Б.Р.Виппера.
12. Принципы искусствоведческого описания В. Лазарева, Д. Сарабьянова.
13. Семиотический подход в искусствознании (Ю. Лотман, С. Даниэль).
14. Инструментарий методологии истории искусства, предпосылки и источники предмета
15. Античные представления о ремесле и искусстве: от Древней Греции к Риму
16. Искусство в системе средневековой культуры
17. Трактаты о художествах в эпоху Возрождения и жанр жизнеописаний
18. Барокко и классицизм: два взгляда на искусство
19. Эпоха Просвещения: от истории художников к истории художеств
20. Теоретические воззрения на искусство в эпоху романтизма и жанр путевых заметок
21. Формально-эстетические концепции и историческая типология искусства
22. Культурно-исторический взгляд и методология позитивизма
23. Источниковедение, знаточество, собирательство
24. Формально-стилистический метод искусствознания
25. Психология искусства в теории конца XIX века
26. Венская школа. История искусства как история духа
27. Традиции английского и французского формализма
28. Структурализм в искусствознании
29. Возможности иконографии как метода искусствознания
30. Иконологический подход. Варбургский кружок
31. Семиотика в искусствознании

32. Эссеизм: от XVIII к XX веку
33. Междисциплинарные тенденции в искусствознании

Часть 2. История искусства РАЗДЕЛ I

Искусство первобытного общества

1. Проблема происхождения искусства.
2. Палеолитические пещеры – первые ансамбли в истории изобразительного искусства. Стояночное искусство и его отличие от искусства пещер. Камень как основной материал палеолитического искусства.
3. Неолитическая «революция» и искусство. Связь искусства неолита с искусством палеолита и новые черты в художественной культуре неолита.
4. Мегалитика. Ансамбли Бретани. Стоунхендж. Первые земледельческие поселки Переднего Востока и искусство.
5. Расписная керамика и мелкая пластика эпохи энеолита.

РАЗДЕЛ 2

Искусство Древнего Востока

а) Искусство Древнего Египта

1. Додинастическое искусство Египта. Архитектурные ансамбли Древнего Царства. Типология египетской гробницы.
2. Скульптура Древнего Царства. Отличительные черты древнеегипетского канона. Скульптура Среднего Царства.
3. Древнеегипетская живопись Древнего и Среднего Царства.
4. Архитектурные ансамбли Среднего Царства.
5. Искусство Нового Царства.
6. Искусство XVIII династии. Традиции и новации.
7. Искусство эпохи Амарны. Общая характеристика. Традиции и новации.
8. Прикладное искусство Египта. Общая характеристика. Основные стилевые черты.
9. Искусство эпохи Рамесидов.
10. Искусство Позднего Египта.
11. Искусство Египта эллинистического и римского периодов.

б) Искусство Месопотамии и Передней Азии

1. Неолитические культуры Месопотамии.
2. Искусство раннединастического Шумера.
3. Искусство Аккада – новый этап в художественной культуре Двуречья.
4. Глиптика Месопотамии и Передней Азии.
5. Искусство Двуречья Позднешумерского, Старовавилонского и Касситского периодов.
6. Искусство Сиро-Финикии и Палестины конца II – начала I тыс. до н.э.
7. Искусство хеттов и хурритов. Традиции Переднего Востока и привнесенные черты.
8. Искусство Ассирии. Общая характеристика и важнейшие художественные особенности.
9. Новоассирийский рельеф. Стилистическая характеристика.
10. Художественная культура ассирийских провинций. Искусство Урарту.
11. Искусство Нововавилонского царства.
12. Искусство Ирана доахеменидской и ахеменидской эпохи. Общая характеристика, история развития, основные стилевые черты.

РАЗДЕЛ 3

Искусство стран Азии и Африки

а) Искусство Китая

1. Древняя китайская бронза (Шан-Инь, Чжоу Чжаньго).
2. Художественная культура эпохи Цинь.
3. Синтез искусств в раннебуддийских монастырях Китая. Пещерный комплекс Дуньхуан.
4. Особенности буддийской иконографии Китая.
5. Китайская скульптура эпохи Тан.
6. Основные жанры китайской живописи.
7. Основные принципы пейзажа *шань-шуй*.
8. Живопись секты Чань.
9. Китайское искусство династии Мин.
10. Прикладное искусство Китая (камень, кость, дерево, металл, лак, ткани).
11. Китайский фарфор.

б) Искусство Японии

1. Древняя пластика Японии: ханыва и дзёмон.
2. Конструктивные и планировочные особенности японской архитектуры.
3. Синтоистская архитектура Японии. Храмовый комплекс Исэ.
4. Особенности буддийской архитектуры Японии. Ансамбль монастыря Хорюдзи.
5. Портрет в японской средневековой скульптуре.
6. Основные школы японской живописи.
7. Монохромная живопись Японии.
8. Декоративно-прикладное искусство Японии: эстетические принципы.
9. Японские лаки. Огата Корин.
10. Садовое искусство Японии.
11. Чайная церемония.
12. Японская цветная ксилография.
13. Творчество Хокусая.

в) Искусство Индии

1. Культура долины Инда: городская планировка; мелкая пластика.
2. Формирование буддийской иконографии.
3. Архитектурная типология раннего буддизма.
4. Формирование антропоморфного образа Будды.
5. Живопись Аджанты.
6. Иконография индуизма.
7. Скальные ансамбли раннего средневековья (Махабалипурам, Эллора, Элефанта).
8. Бронзовая скульптура средневековой Индии.
9. Архитектурно-скульптурные комплексы Северной Индии X-XIII вв.
10. Южноиндийские храмовые комплексы.
11. Архитектура ислама в Индии: новые конструкции, типы зданий, декоративные принципы.
12. Средневековые школы индийской миниатюры (XVI–XVIII вв.)
13. Декоративно-прикладное искусство Индии.

г) Юго-Восточная Азия

1. Синтез искусств в ансамбле Боробудура.
2. Пластика ансамблей Ангкор-Ват и Ангкор-Том.
3. Монументальные ансамбли Пагана.

д) Искусство стран ислама

1. Проблема изобразительности и принципы выразительности в исламе.

2. Слово и изображение в искусстве ислама.
3. Концепция мечети и ее региональные типы.
4. Типология и региональное своеобразие типов исламской архитектуры.
5. Миниатюра и искусство рукописной книги Арабского Востока.
6. Архитектура средневекового Ирана.
7. Сельджукское искусство Ирана и Анатолии.
8. Османская архитектура Турции.
9. Персидская миниатюра: основные школы.
10. Прикладное искусство Арабского Востока.
11. Особенности мусульманской культуры Северной Африки.
12. Архитектура и декоративно-прикладное искусство мусульманской Испании.

РАЗДЕЛ 4

Искусство античности

а) Крито-микенское искусство

1. Искусство Эгеи доминойского периода. Киклады. Троя. Ранний Крит.
2. Искусство минойского Крита. Исторические этапы развития критской художественной культуры и ее стилевые черты.
3. Стилистика критского искусства в его сравнении с искусством древневосточным.
4. Искусство микенской Греции. Пути развития и стилевые черты.
5. Стилистика микенского искусства в сравнении с критским искусством.
6. Крито-микенское искусство – преддверие искусства греческого.

б) Искусство Греции

1. Начало эллинского искусства. Художественная культура «геометрической» Греции.
2. Скульптурно-архитектурные ансамбли архаики.
3. Греческий ордер. История развития и художественный образ.
4. Скульптура архаики. История развития. Школы. Силевые особенности.
5. Сравнение статуарной пластики архаики со скульптурными композициями храмов. Общие стилевые черты и видовые различия.
6. Вазопись ранней архаики. Наследие «геометрики» и восточные и минойские влияния.
7. Дорийское и ионийское искусство. Сравнительная характеристика.
8. Чернофигурная вазопись – новый этап искусства гончарной росписи.
9. Краснофигурная вазопись – продолжение развития новаций чернофигурной живописи.
10. Переход от искусства архаики к искусству классики.
11. Искусство строгой классики в его сравнении с искусством архаики.
12. Дельфы. Классическое и первобытно-хтоническое в природно-художественном облике ансамбля.
13. Ансамбль Олимпии.
14. Искусство высокой классики. Общая стилистическая характеристика.
15. Ансамбль афинского Акрополя. История создания. Черты эпохи. Наследие и завоевания высокой классики.
16. Мирон и раннеклассическая скульптура.
17. Поликлет. Канон Поликлета. Своеобразие дорийского искусства эпохи классики.
18. Филий и эпоха Перикла.
19. Скульптурно-архитектурные ансамбли высокой классики.
20. Скульптура высокой классики.
21. Проблема портрета в греческом искусстве. Личное и типическое.
22. Искусство классики как этап мирового художественного процесса.
23. Искусство поздней классики. Традиции классического искусства.

24. Пракситель. Развитие традиций классического искусства.
25. Скопас. Расширение классической художественной концепции.
26. Лисипп. Общая характеристика творчества. Апоксиомен Лисиппа и архаические куросы – сравнительная характеристика.
27. Скульптурно-архитектурные ансамбли поздней классики.
28. Скульптура поздней классики.
29. Монументальная живопись Греции. Общая характеристика. Этапы развития. Сравнение со скульптурой – стилевая общность и видовые различия.
30. Искусство греческих колоний. Проблема стадийного и локального.
31. Искусство Северного Причерноморья. Общая характеристика и проблема стадийного и локального.
32. Искусство эпохи эллинизма. Общая характеристика. Традиции и новации.
33. Скульптурно-архитектурные ансамбли эпохи эллинизма.
34. Скульптура эпохи эллинизма. Общая характеристика и стилевые черты.
35. Искусство Эллады – одна из вершин мировой художественной культуры.

в) Искусство этрусков и Рима

1. Искусство этрусков. Этапы развития и общая характеристика.
2. Искусство этрусков в сравнении с искусством Греции.
3. Погребальные комплексы Этрурии.
4. Этруская скульптура. Общая характеристика и стилевые особенности.
5. Этруская живопись.
6. Этрусское искусство – преддверие искусства Рима.
7. Искусство Рима как наследие этрусского искусства.
8. Скульптурно-архитектурные ансамбли эпохи Республики.
9. Скульптура эпохи республики. Общая характеристика и стилевые черты.
10. Помпейская живопись. Эллинское и римское в помпейской живописи.
11. Фаюмский портрет. Встреча европейского и восточного наследия.
12. Римский портрет как основа скульптурного видения Рима. Общая характеристика и стилевое своеобразие. Греческая типизация и римская индивидуализация.
13. Искусство эпохи Августа. Римский классицизм и эллинская классика.
14. Искусство эпохи императорского Рима. Общая характеристика. Традиции и новации.
15. Скульптурно-архитектурные ансамбли императорского Рима.
16. Скульптура эпохи Империи. Общая характеристика и стилевая эволюция.
17. Искусство эпохи Клавдиев. Общая характеристика и стилевая эволюция.
18. Искусство эпохи Флавиев.
19. Искусство эпохи Траяна.
20. Искусство эпохи Адриана.
21. Искусство эпохи Антоннов. Традиции и новации.
22. Портрет эпохи Антоннов в его сравнении с римским республиканским портретом.
23. Искусство позднего Рима. Традиции и новации.
24. Позднеримский портрет. Новое понимание человека.
25. Искусство римских провинций. Проблема стадийного и локального.
26. Искусство Рима в сравнении с искусством Греции.
27. Первохристианское искусство. Искусство катакомб. Традиции и новации.

РАЗДЕЛ 5

Раннехристианское искусство. Искусство Византии

1. Раннехристианская скульптура и живопись катакомб.
2. Базилики IV-VI вв. и центрические сооружения доюстиниановской эпохи.
3. Мозаики Рима, Равенны, Милана, Фессалоники (IV-V вв.).
4. Церковь свв. Сергия и Вакха и Сан Витале.
5. Св. София Константинопольская.
6. Купольные базилики.
7. Мозаики Равенны, Фессалоники, Синая и Кипра VI-VII вв. и классическое направление в монументальной живописи VI-VII вв.
8. Миниатюры рукописей V-VI вв.
9. Иконы ранневизантийского периода.
10. Проблема возникновения крестово-купольного храма.
11. Эпоха иконоборчества.
12. Архитектура Константинополя IX-XII вв.
13. Крестово-купольные храмы Греции IX-XII вв.
14. Монументальная живопись македонского периода.
15. Иконографическая система росписи крестово-купольного храма.
16. Иконопись и миниатюра македонского периода.
17. Миниатюра комниновского периода.
18. Иконы комниновского периода.
19. Монументальная живопись комниновского периода.
20. Живопись первой половины XIII в. (до 1260-х гг.).
21. Архитектура палеологовского периода.
22. Сербская архитектура XII-XIV вв.
23. Живопись второй половины XIII в.
24. Основные черты палеологовского ренессанса.
25. Живопись первой трети и середины XIV в.
26. Живопись второй половины XIV в.
27. Тип пятикупольного храма в истории византийской архитектуры.

РАЗДЕЛ 6

Древнерусское искусство

1. Искусство восточных славян. Что нам о нем известно?
2. Искусство Киевской Руси конца X – середины XI в. Ансамбль Софии Киевской.
3. Живопись Киева последней четверти XI – первой четверти XII века.
4. Искусство Новгорода XII – первой трети XII вв.
5. Древнейшие росписи Новгорода (храм Софии и другие ансамбли).
6. Искусство Владимиро-Суздальской Руси XII – первой трети XIII в.
7. Древнерусская монументальная живопись середины – второй половины XII в.
8. Монументальная пластика Владимиро-Суздальской Руси.
9. Русская иконопись домонгольского периода.
10. Русское ювелирное искусство домонгольского периода.
11. Памятники русской иконописи XIII в.
12. Искусство Новгорода XIV-XV вв.
13. Сравнительный анализ новгородской, московской и псковской живописи XIV-XV веков.
14. Фрески Новгорода конца XIV в.
15. Творчество Феофана Грека. Ансамбль росписей Спасо-Преображенского собора на Ильиной улице в Новгороде.
16. Псковская живопись XIV-XV вв.
17. Искусство Московской Руси XIV – первой трети XV века.
18. Андрей Рублев и мастера его круга.
19. Лицевое шитье XV века.

20. Роль Москвы в развитии русского искусства конца XV–XVI веков.
21. Творчество Дионисия. Ансамбль росписей Рождественского собора в Ферапонтовом монастыре.
22. Русское искусство XVI века. Основные тенденции.
23. Иконопись Москвы XVI века.
24. Русская монументальная живопись XVI века.
25. Русская миниатюра грозненской эпохи.
26. Мастерские шитья в России XVI века.
27. Русское ювелирное искусство XVI–XVII веков.
28. Основные тенденции развития русской художественной культуры в XVII веке.
29. Русское искусство конца XVII века.
30. Русская иконопись XVII века.
31. Живопись мастеров Оружейной палаты второй половины XVII века.
32. Творчество Симона Ушакова.
33. Памятники монументальной живописи в городах Поволжья второй половины XVII века.

РАЗДЕЛ 7

Искусство Западной Европы в Средние века

1. Сочетание христианской символики и тематики с античным художественным языком в раннехристианском искусстве Рима, в живописи катакомб, в изобразительном искусстве IV–V вв.
2. Встреча варварской и античной художественных традиций в искусстве готов и ломбардов.
3. Появление специфических черт западноевропейского художественного языка в искусстве Скандинавии и Ирландии VI–VIII вв.
4. Имперская идея в искусстве эпохи Карла Великого.
5. Соединение античной и варварской художественных традиций в искусстве эпохи каролингов.
6. Общая характеристика романского стиля; его целостность и синкретизм.
7. Многообразие региональных вариантов романского стиля.
8. Символизм романского искусства в тематике и образном строе произведений.
9. Роль тератологии и орнаментики в романской скульптуре и живописи. Характер их сочетания с образами и сценами Священной Истории, легенд и др.
10. Монументальная скульптура в романском храме. Ее местоположение, связь с архитектурой, преобладающие темы, характер композиций и образный строй.
11. Общность и различия романской и византийской настенной живописи (в тематике, композиционных системах, образных концепциях, стилистике).
12. Эволюция романского стиля. Постепенное обогащение образа храма.
13. Декоративно-прикладное искусство романской эпохи. Виды. Роль в храме.
14. Готический стиль. Общая характеристика.
15. Роль Франции в эпоху ранней и высокой готики.
16. Собор французского типа и национальные варианты готики XIII в.
17. Спиритуализм искусства высокой готики.
18. Универсализм образа собора высокой готики.
19. Внешний облик собора и его интерьер – две грани образа.
20. Синтез искусств в соборе высокой готики.
21. Энциклопедизм тематики и композиционные системы соборной скульптуры и витражей.
22. Роль витража в интерьере собора высокой готики.

23. Гуманизация образов скульптуры и витражей в соборе высокой готики в сравнении с романским искусством. Идеализирующая типизация и индивидуализация в образной концепции.
24. Аллегория в искусстве высокой готики.
25. Немецкая готическая скульптура XIII в.
26. Дифференциация видов искусств в эпоху поздней готики.
27. Одновременное формирование и взаимовлияние нескольких художественных идеалов – религиозно-мистического, бюргерского, куртуазного в позднеготической скульптуре и живописи.
28. Позднеготический натурализм. Тяготение к частному, единичному, метод натурных наблюдений, начатки портрета, пейзажа.
29. Типы архитектурно-скульптурных комплексов поздней готики: церковные кафедры, общественные фонтаны, надгробия, створчатые алтари.
30. Синтез искусств в позднеготическом створчатом алтаре.

РАЗДЕЛ 8

Эпоха Возрождения в Западной Европе

а) Италия

1. Возрождение как тип культуры.
2. Причины авангардной роли Италии в становлении Эпохи Возрождения в Западной Европе.
3. Итальянское или классическое, Возрождение и Северное Возрождение в культуре Западной Европы: сходство и различие. Сравнительный анализ базисных характеристик.
4. Периодизация Итальянского Возрождения. Понятия «Проторенессанса», «Раннего Возрождения (Кватроченто, XV в.)», «Треченто (XIV в.)». «Высокого, или Классического Возрождения (конец XV – первая треть XVI в.)», «Позднего Возрождения (40-90-е гг. XVI в.)».
5. Магистральная роль художественного творчества в культуре итальянского Возрождения.
6. Система видов художественного творчества в культуре итальянского Возрождения.
7. Итальянское Возрождение – вершина в многовековой истории пространственных искусств.
8. Принцип «подражания природе» в художественной культуре Возрождения.
9. Преобладающая роль живописи в пространственных искусствах. Пластически-архитектоническая природа живописи Возрождения.
10. От иконы к картине. Становление художественной системы картины итальянского Кватроченто.
11. Итальянские трактаты о живописи XIV-XV вв.: Ченнино Ченнини, Альберти, Леонардо да Винчи.
12. Творчество Джотто и начало итальянского Возрождения в сфере пластических искусств.
13. Основные художественные центры итальянского искусства XIV-XV веков. Понятие локальной школы.
14. Творчество Пьеро делла Франческа как средоточие итальянской художественной культуры XV века. Учение о пропорциях.
15. Культурно-стилистические истоки искусства итальянского Возрождения (романика, античность, византийская традиция, готика).
16. Филиппо Брунеллески и образные характеристики ранне-ренессансной архитектуры. Открытие центральной математической перспективы.
17. Центральная перспектива как основа ренессансного художественного видения.
18. Творчество Донателло. Причины лидирующей роли скульптуры на раннем этапе художественной культуры итальянского Кватроченто.

19. Монументальная живопись итальянского Возрождения. Этапы эволюции.
20. Художественный метод мастеров итальянского Возрождения. Подражание природе и прямое воплощение идеала.
21. Роль рисунка в теории и практике итальянских мастеров XV–XVI вв. Методика создания живописного произведения – стенной росписи и картины. Превращение графики в самостоятельный вид творчества.
22. Идея центрического купольного здания в итальянском изобразительном искусстве и архитектуре XV–XVI вв.
23. Творчество Сандро Боттичелли и мастеров его круга. Духовный и художественный кризис в Италии рубежа XV–XVI вв.
24. Ренессансный неоплатонизм и искусство. Связи и взаимовлияния.
25. Леонардо да Винчи: художник-ученый и ученый-художник.
26. Особенности пластического мышления Микеланджело. Основная художественная идея творчества мастера и специфика ее поэтапной реализации на почве разных искусств.
27. Портрет в искусстве итальянского Возрождения (скульптура, живопись, медальерное искусство).
28. Природа венецианского колоризма эпохи Возрождения.
29. Монументально-декоративные комплексы Рафаэля в Риме. Понятие «композиции» в итальянской живописи от Альберти до Рафаэля.
30. Творчество Джорджоне и становление светской станковой картины в итальянской живописи Высокого Возрождения.
31. Античный миф в итальянском изобразительном искусстве эпохи Возрождения.
32. Маньеризм как выражение кризиса Ренессансного художественного сознания.
33. Ренессансная вилла. Художественно-образный и культурологический аспект. Творчество Андреа Палладио.
34. Проблема стиля в искусстве Возрождения.
35. Позднее Возрождение и его особенности. Становление нового, светопространственного, драматически-зрелищного художественного синтеза.

РАЗДЕЛ 9

Северное Возрождение

а) XV век

1. Своеобразие Возрождения в странах к северу от Альп (Нидерланды, Франция, Германия), его отличие от классического итальянского Ренессанса.
2. «Интернациональная готика» как источник нового искусства первой половины XV века (бургундская пластика Клауса Слютера, франко-фламандская миниатюра братьев Лимбургов, алтарная картина Мельхиора Брудерлана).
3. Нидерланды. Становление новой масляной живописи. От универсальной гармонии Робера Кампена и братьев ван Эйк через драматическую экспрессию художников середины – второй половины века Рогира ван ден Вейдена и Гуго ван дер Гуса к трагическому искусству Иеронима Босха.
4. Франция. Сложение национальной школы после Столетней войны. Художественная реформа Жана Фуке. Мастера при дворе короля Рене Анжуйского.
5. Германия. Живопись Конрада Вица.

б) XVI век

Франция

1. Возникновение идейной основы искусства французского Возрождения.
2. Первая и вторая школы Фонтенбло. Итальянские мастера во Франции.
3. Искусство портрета: Жан и Франсуа Клуз, Корнель де Лион: карандашные портреты.
4. Скульптура Жана Гужона. Жермена Пилона.

Германия

1. Творческий путь Альбрехта Дюрера. Поиски классической гармонии и национальная почва. Свобода личности и социальный статус немецкого художника.
2. Лукас Кранах Старший – самый «немецкий» из всех мастеров германских земель в эпоху Возрождения.
3. Матиас Грюневальд. Искусство и духовные движения эпохи Реформации.
4. Ганс Бальдунг Грин. Гуманизм, итальянские классические влияния и стихия средневековой народной поэтики – их совмещение и борьба в атмосфере драматической переломной эпохи.
5. Альбрехт Альтдорфер и вклад немецких мастеров в формирование нового чувства природы и создание пейзажа в европейской живописи.
6. Портретное творчество Ганса Гольбейна.
7. Немецкая скульптура конца XV – первой трети XVI века. От ремесленника к художнику.

Нидерланды

1. Творчество Питера Брейгеля Старшего. Вклад мастера в концепцию панорамного эпического пейзажа. Образ человека у Брейгеля – гуманизм иронического гротеска и сострадания. Принципы художественного обобщения.

Англия

1. Ганс Гольбейн и генезис английского Возрождения в живописи.
2. Миниатюра от Николаса Хиллиарда до Исаака Оли вера как уникальная реализация ренессансных идеалов на национальной почве Англии.

РАЗДЕЛ IО

Западноевропейское искусство XVII века

1. XVII век – формирование характерных признаков художественной культуры буржуазной эпохи.
2. Кризис ренессансного единства идеального и реального. Сложение новой структуры художественного образа.
3. Барокко – система художественного видения и стиль. Синтез искусств в художественной системе барокко.
4. Рим – родина барокко XVII века.
5. Бернини и Рубенс – отцы барокко в сфере пластических искусств.
6. Скульптурно-архитектурные ансамбли барокко.
7. Классицизм – второй эпохальный стиль в искусстве XVII века в Западной Европе. Его связь с барокко на основах противостояния и взаимной обусловленности.
8. Создатели классицизма – Никола Пуссен и Клод Лоррен.
9. Сравнительная характеристика барокко и классицизма.
10. Появление впервые в истории вневидимой линии в развитии искусства. Живописная «революция» Караваджо и ее значение. Отказ от прямого воплощения идеала. Непосредственность воссоздания бытия окружающей реальности.
11. Великие последователи Караваджо в русле вневидимой линии: Жорж де ла Тур, Франс Хальс, Веласкес, Рембрандт, Вермер. Фундаментальная общность их творческого метода.
12. Тема достоинства личности в портретах Веласкеса.
13. Становление исторической живописи в творчестве Рембрандта и Веласкеса («Сдача Бреды» и «Ночной дозор»).
14. Причины нового расцвета мифологической тематики в творчестве «великих мастеров» XVII столетия. Индивидуальные мифологические концепции Рубенса, Веласкеса, Рембрандта, Пуссена.

15. Сложение системы жанров в голландской живописи XVII столетия. Эпохальный стиль находит свое историческое отрицание в многообразии формирующихся жанров.
16. Графика (рисунок и офорт) в творчестве Рембрандта. Особенности образного видения мастера, обусловившие высокую эффективность графических средств выражения.
17. Концепция портретного образа (портрет – «биография») в живописи Рембрандта.
18. Бытовой жанр и «большая форма» в искусстве Веласкеса: уникальность решения («Менины», «Пряхи»).
19. Мастера Дельфтской школы. Открытие плэнера.
20. Ян Вернер Дельфтский. Система утонченной формальной эстетизации одно-двухфигурных жанровых композиций для передачи поэзии созерцательных состояний.
21. Яков Норданс и Антонис ван Дейк.
22. Барочная монументальная живопись Италии (Ланфранко, Гверчино, Пьетро да Картона, Джордано). Аллегоризм содержания и декоративность формы.
23. Предромантические явления на периферии истоцившегося барокко в Италии конца XVII – начала XVIII века. Антиутопия Маньяско. Живопись «мазка и пятна».

РАЗДЕЛ II

Искусство Западной Европы XVIII века

1. «Второе издание» стиля барокко в XVIII веке, его особенности по отношению к барокко XVII века.
2. Венецианское барокко XVIII века. Синтез природы и города, жизни и культуры.
3. Творчество Джованни Баттиста Тьеполо как воплощение особенностей европейского барокко XVIII века.
4. Антуан Ватто – первый французский художник XVIII века. Образы театра и театральность образов в живописи Ватто. Искусство «оттенка» в настроении, чувстве, колорите.
5. Рококо – стилевое направление в декорации интерьеров, садовой архитектуре, культуре салонов. Живопись Франсуа Буше. Барочные, рокайльные и предромантические черты в творчестве Фрагонара.
6. Образ Венеции в европейской культуре XVIII века. Венецианский городской пейзаж – вид (ведута).
7. Английский пейзажный парк. Рокайльные и классицистические интерпретации пейзажного парка в Англии и на континенте.
8. Английский портрет: естественный человек в естественной природе («прогулки» Гейнсборо). «Барочные» черты в творчестве Рейнольдса.
9. Хогарт – живописец нравов, график, теоретик искусства.
10. Искусство Шардена как новый шаг к непосредственности переживания натуры. Возникновение тональной живописи. Техника валеров.
11. Дидро и Грез, его «нормальная живопись», «домашний реализм», сентиментальность. «Идейность» в искусстве.
12. Неоклассицизм конца XVIII века. Стиль «неогрек». Поэтический историзм, археологизм, культурная ретроспекция как приметы зарождающегося романтического сознания.
13. «Революционный классицизм» в творчестве Давида. Реалистические и романтические компоненты стиля.

РАЗДЕЛ I2

Изобразительное искусство Западной Европы XIX века

1. Франсиско Гойя – первый художник XIX века.
2. Зрелое и позднее творчество Давида. Вклад в создание нового типа исторической картины (современная тема) и портрета (первенство индивидуального, а не социального).
3. Английский портрет первой четверти XIX века. Традиции XVIII века и новые черты.
4. Романтическая линия в английском искусстве первой четверти XIX века. У. Блейк и Г. Фюсли.

5. Джон Констебль и создание реалистического пейзажа в европейской живописи. Снятие принципиальной границы между натурным этюдом и картиной.
6. У.Тернер. Романтический пейзаж.
7. Энгр, Жерико, Делакруа – варианты романтической концепции в живописи Франции первой половины XIX века. Поиски новых способов обобщений в портрете и сюжетной картине. Линия Энгра, пластика Жерико, колорит Делакруа.
8. Немецкая живопись первой трети XIX века. К.-Д. Фридрих и Карл Блехем: пейзажи с романтико-символическими «готическими» и кладбищенскими мотивами и лирико-описательные деревенские картины живой природы.
9. Портреты и сюжетные композиции О. Рунге. Романтический идеал и изобразительное искусство.
10. Барбизонцы и Коро: сходство и различие творческих установок и их претворения. Примат натуры и творческая власть воображения.
11. Предметно-вещественный реализм Курбе.
12. Экспрессивный гротеск Донье в художественной культуре Франции 40-50-х годов.
13. Импрессионизм как художественное явление и творческий метод. Живописные открытия импрессионистов.
14. Крестьянская тема в творчестве Милле.
15. Э.Мане: от «живописи идей» и «чистой живописи», от света-и-тени к цвето-свету.
16. Дега – «классик», поклонник античности, Рафаэля и Энгра в стане импрессионистов. Своеобразие сочетания пространственно-пластического ядра со стихией света и цвета.
17. Постимпрессионизм. Объемно-пластический (кубистический; Сезанн), декоративно-символический (плоскостно-орнаментальный; Гоген), колористический и фактурный (субъективно-экспрессивный; Ван Гог), варианты преодоления импрессионизма и дивизионизма.
18. Основные тенденции развития французской скульптуры от Рюда до Родена, от классицизирующего романтизма до импрессионизма.
19. Итальянские «маккьяйоли»: этюдная непосредственность против академических «машин».
20. Бидермейер как явление европейской художественной культуры.
21. Назарейцы. Идеология и форма, культурный статус. Вариант эстетической и социальной утопии новейшего времени.
22. Английские прерафаэлиты и их место в культуре символизма.
23. А.Менцель. Историческая тема в немецкой живописи и графике середины и второй половины XIX века. Бытовизация истории, историзация современности.
24. Символизм и модерн в западноевропейской живописи конца XIX – начала XX века.

РАЗДЕЛ I3

Искусство Скандинавии XIX века

1. В. Торвальдсен и классицизм в европейском искусстве первой четверти XIX века.
2. А. Цорн. Импрессионизм и почвенничество.
3. З.Мунк и европейский модерн.

РАЗДЕЛ I4

Русское искусство XVIII века

1. Русские и иностранные живописцы в первой трети XVIII века.
2. Пенсионерство петровского времени: художники и архитекторы (И.М. Никитин, А.М. Матвеев, П. Еропкин, И. Мичурин, И. Коробов).
3. Архитектурные новации петровского времени: Москва и Петербург.
4. Гравюра и рисунок в первой половине XVIII века.
5. К.Б. Растрелли и черты барокко в русской скульптуре.
6. Архитектура русского барокко: Ф.Б. Растрелли, С. Чевакинский, Д. Ухтомский, К. Бланк.
7. Декоративно-прикладное искусство эпохи барокко.

8. Народная деревянная скульптура в первой половине XVIII века.
9. Скульптура середины XVIII века.
10. Архитектура русского классицизма: французское и итальянское влияние.
11. Палладианство в России: Дж. Кваренги и Н. Львов.
12. Творчество В. Баженова и М. Казакова.
13. Усадебная архитектура второй половины XVIII века: рококо, псевдоготика, палладианство, восточные стили).
14. Декорационное искусство эпохи барокко.
15. Портретисты середины XVIII века. И.Я. Вишняков, А.Н. Антропов, И.П. Аргунов.
16. Памятник Петру I Э.М. Фальконе.
17. Стил классцизма в скульптуре и архитектуре второй половины XVIII века.
18. Творчество Ф.Н. Шубина. Природа скульптурного портрета.
19. Скульпторы Ф.Г. Гордеев и М.И. Козловский.
20. Скульпторы Ф.Ф. Щедрин и Н.П. Прокофьев.
21. И.П. Мартос и русские надгробья XVIII века.
22. Пейзаж в XVIII и начале XIX века.
23. Русский живописный портрет второй половины XVIII века и его место в современном ему европейском портретном искусстве.
24. Ф.С. Рокотов и русский портрет второй половины XVIII века.
25. Д.Г. Левицкий и портретный класс Академии художеств.
26. В.Л. Боровиковский и русский портрет второй половины XVIII – начала XIX века.
27. Деятельность Академии художеств во второй половине XVIII – начале XIX века: класс исторической живописи.
28. С.С. Щукин и художественная жизнь павловских лет.
29. Иностранные мастера в России второй половины XVIII века.
30. Искусство интерьера во второй половине XVIII века. Мебель, фарфор и т.п.
31. Рисунок и гравюра во второй половине XVIII века.
32. Светское и церковное искусство в XVIII и первой половине XIX века.
33. Крестьянское искусство в XVIII веке.
34. Градостроительные ансамбли первой трети XIX века: А. Воронихин, А. Захаров, Ж.Тома де Томон, К. Росси, О. Бове.

ГЛАВА I5

Русское искусство XIX – начала XX века

1. Монументальная скульптура начала XIX века. Важнейшие скульптурно-архитектурные ансамбли.
2. Скульптура первой трети XIX века.
3. Романтический живописный портрет начала XIX века. Новое восприятие человеческой личности. О.Кипренский, А.Венецианов, А.Орловский.
4. Карандашный портрет в начале XIX века.
5. П.Ф.Соколов и акварельный портрет 1820–1840-х годов.
6. Историческая живопись первой половины XIX века. К. Брюллов, Ф. Бруни, А. Иванов.
7. «Итальянский пейзаж» в творчестве русских художников. С. Щедрин, А. Лебедев, А. Иванов.
8. А.Г. Венецианов и бытовой жанр первой половины XIX века.
9. К.П. Брюллов-портретист.
10. Библейские эскизы А.Иванова.
11. П.А.Федотов.
12. Гравюра и рисунок первой половины XIX века.
13. Развитие провинциального искусства в первой половине XIX века.
14. Театрально-декоративное искусство от Гонзага до Роллера.
15. Крестьянское искусство в XIX веке.

16. «Шестидесятые годы» XIX века в изобразительном искусстве и литературе.
17. Сатирическая графика середины XIX столетия.
18. В.Г.Петров и новые пути в бытовом жанре.
19. Евангельская тема у Н. Крамского и Н. Ге.
20. В.В. Верещагин.
21. Товарищество передвижных художественных выставок.
22. И.Е. Репин.
23. В.И. Суриков и пути русской исторической живописи в XIX веке.
24. В.Д. Поленов.
25. Русская скульптура второй половины XIX века.
26. Пейзаж второй половины XIX века. А. Саврасов и Ф. Васильев.
27. И.Н. Левитан.
28. М.А. Врубель.
29. В.А. Серов.
30. К.А. Коровин.
31. М.В. Нестеров.
32. Художественное объединение и журнал «Мир искусства».
33. «Союз русских художников».
34. В.Э. Борисов-Мусатов.
35. Новые тенденции в русской скульптуре. П. Трубецкой, Н.А. Андреев, А.С. Голубкина, С.Т. Коненков.
36. Гравюра и иллюстрация во второй половине XIX – начала XX веков.
37. Новые тенденции в театральной декорации. В.Д. Поленов, К.Коровин, деятели «Мира искусств».

РАЗДЕЛ I6

Искусство стран Центральной и Восточной Европы

1. Понятие Центральной Европы как культурно-исторической общности. Проблема художественной целостности региона и ее эволюция на различных этапах исторического развития.
2. Фресковые циклы Средневековой Сербии XII–XIV вв. (Росписи в церкви в Студенице, Троицкой церкви в Сопочанах, монастырской церкви в Милешеве, церкви Спасителя в Дечанах). Византийские и греческие влияния. Значение сербских росписей для искусства стран Восточной Европы (Болгарии, Румынии, отчасти древней Руси).
3. Готическое искусство Польши, Чехии и Венгрии в кругу европейских стран: типологическая общность и черты национального своеобразия. Искусство «прекрасного стиля» в Чехии и Польше XIV–XV вв. (живопись и скульптура).
4. Петер Парлерж и его школа. Работы Парлержа в соборе св.Вита – архитектурные решения и скульптура. Карлов мост, Мостецкая башня и символика ее скульптурного декора.
5. Вит Ствош. Генезис и основные этапы творчества. Алтарь церкви св.Марии в Кракове, его место в ряду готических «высоких алтарей» и значение для дальнейшего развития польской художественной культуры. Работы Ствоша нюрнбергского периода, особенности их стилистики.
6. Позднегоготическая алтарная живопись (конец XV – 1-я четверть XVI вв.) в капелле св.Вацлава из собора св.Вита (Чехия). Мастер М.S.: алтарный цикл из Банской Ставницы, алтарь «страстей св.Иоанна» из Кошице (Венгрия). Мартин Черный: триптих из Бодзенти-на 1508 г., пассивные сцены из собора св.Яна в Торунь (Польша). Сравнительный анализ, характеристика стиля. Местная готическая традиция и ренессансные импульсы.
7. Итальянские влияния в ренессансном искусстве Польши. Творчество Бартоломео Береччи: Вавельский замок, Сигизмундовская капелла и помещенные в ней надгробия. Сан-ти – Гуччи: надгробия Анны Ягеллоновны и Стефана Батория из кафедрального собора в

- Кракове. Джанмария Моска (Падовано): надгробие Тарновских из кафедрального собора в Тарнове. Их значение для развития скульптуры польских надгробий конца XVI–XVII вв.
8. Маньеризм и его роль в распространении ренессансных принципов в искусстве региона. Пражский художественный центр на рубеже XVI–XVII вв. Жанровый состав, характеристика стиля. Творчество Бартоломея Спрангера, Ханса фон Аахена, Адриана де Фриза, Паулюса Ван-Вьянена, Роуланта Саверея.
9. Идеология «сарматизма» в Речи Посполитой XVII – начала XVIII вв. и ее влияние на различные области польской культуры и искусства. «Сарматский портрет» и развитие светской портретной живописи в Речи Посполитой.
10. Искусство барокко в славянских странах. Чешское барокко как одно из наиболее ярких и самобытных проявлений этого стиля; его место в европейской барочной культуре. Основные барочные архитектурные комплексы: замковое и церковное строительство. Церковная и декоративно-парковая скульптура. Карлов мост. Кукс.
11. Творчество чешских мастеров эпохи барокко. Живопись: Карел Шкрета, Михаэль Леопольд Вилльман, Петр Ян Брандл. Скульптура: Фердинанд Брокоф, Матиас Бернард Браун.
12. Польская художественная культура эпохи Просвещения. Жанровый и стилевой состав. Основные мастера и главное направление эволюции.
13. Польша эпохи разделов. Особенности развития художественной культуры в трех частях бывшей Речи Посполитой. Влияние искусства Австрии, России и Франции и его двойственный характер: взаимодействие и «взаимоотталкивание» с местной традицией. Особая роль парижской эмиграции.
14. Феномен «национального возрождения» – важный этап в формировании культуры наций Нового времени (на примере Чехии и Болгарии).
15. Особенности исторического жанра, его общественно-культурное значение в национальном развитии Чехии, Польши и Венгрии в XIX веке. Романтическая трактовка истории. Матейко и его школа. Исторический пейзаж в искусстве Чехии.
16. Романтическая традиция как ключевое направление в художественной культуре Польши и Венгрии. Взаимодействие литературы и искусства. Прочность романтической традиции в дальнейшем развитии искусства этих стран (символизм, модерн).
17. Иван Мештрович (Хорватия). Главные этапы творчества и основные произведения. Укорененность в местной традиции и новаторство. Галерея Мештровича (Сплит).
18. Модерн в странах Центральной и Восточной Европы как один из самых значительных этапов в художественном развитии региона. Главные центры, жизнь искусства, художественные объединения, выставочное движение. Широкие контакты со странами Западной Европы (Вена, Мюнхен, Париж) и поиски национального стиля.
19. Крупнейшие польские мастера рубежа XIX–XX вв. (Станислав Выспяньский, Юзеф Мехоффер, Яцек Мальчевский и другие деятели «Молодой Польши»). Программы и практика. Роль эстетических взглядов Станислава Пшибышевского.
20. «Золотой век» венгерского искусства (конец XIX – первая четверть XX вв.): творчество Йозефа Риппла-Ронаи, Лайоша Тихани, Аладара Креша, Кароли Кернштока, Шандора Наги и др. Венгерский вариант модерна, трансформация романтической традиции. Творчество Тивадара Чонтвари Костки: символизм и особенности стилистики.
21. Болгарская живопись 1920–1930-х годов – новый этап в развитии болгарского искусства. Главные направления. Творчество Владимира Димитрова – Майсторы, Цанко Лавренова, Ивана Милева, Дечко Узунова и др. Графика И.Бешкова, И.Петрова, В.Стайкова. Символизм: журнал «Мысль» и круг его авторов, творчество Николая Райкова.
22. Примитив и примитивизм в искусстве Центральной Европы в XX в. «Хлебинская школа» (Хорватия). Польский примитив и его отношения с авангардным искусством («Формисты»). Черты сходства и различия с европейскими примитивистами того времени.

23. Главные направления в чешском искусстве первой половины XX в.: кубизм, «поэтизм», экспрессионизм – теория, практика, ведущие мастера. Проблема сюрреализма в живописи и кино.
24. Авангард в странах Центральной и Восточной Европы и его место в общеевропейском художественном контексте, 1910-е – 1920-е годы. Главные объединения и их программы, ведущие мастера.
25. Традиция и новаторство в искусстве стран Центральной и Восточной Европы в период после второй мировой войны. Оценка наследия социалистического периода.
26. Антифашистский и антивоенный мемориал в странах Центральной и Восточной Европы. Главные произведения. Композиционно-пластические идеи и проблема памяти.
27. Проблема постмодернизма в искусстве Центральной и Восточной Европы. Новейшие направления.

ГЛАВА I7

Русское искусство XX века

1. Выставка «Голубая роза» и ее основные мастера.
2. К.С. Петров-Водкин и тенденции неоклассицизма в живописи и рисунке.
3. М. Ларионов и Н. Гончарова.
4. Марк Шагал.
5. Петербургский «Союз молодежи». М. Матюшин и Е. Гуро.
6. Развитие К.Малевича от 1900-х до 1930-х годов.
7. В.Кандинский между Россией и Германией.
8. «Бубновый валет».
9. «Кубофутуризм» как мироощущение и творчество.
10. Дягилевские «сезоны» и «антреприза». Вклад русского театрально-декорационного искусства.
11. «Ослиный хвост» и «Мишень».
12. П.Филонов и судьба экспрессионизма в России.
13. Художественная жизнь России в годы революции и гражданской войны.
14. «Революционное искусство». Т.Татлин, А.Родченко, Л. Лисицкий.
15. Театральная декорация 1920-х годов.
16. Искусство книги и гравюра в 1900-1920-е годы. От «Мира искусства» до школы Фаворского.
17. Русский рисунок в 1910–1920-е годы. В. Григорьев, П. Митурич, В. Лебедев, Н. Купреянов.
18. Русская художественная критика и искусствознание в 1900-1920-е годы.
19. Советская скульптура в 1930-1950-е годы.
20. Советская живопись в 1930-1950-е годы.
21. Неофициальное течение в искусстве 1930-1950-х годов. Р. Фальк, А. Древин, А. Тышлер и др.
22. Мастера союзных республик в орбите русской художественной культуры.
23. «Суровый стиль» и судьба его мастеров в 1960-1970-е годы.
24. Искусство и государство в 1930-1960-е годы.
25. «Шестидесятничество» как культурный феномен.
26. Искусство «семидесятников».
27. «Андерграунд» 1960-1980-х годов.
28. Художественная жизнь России в начале 1990-х годов.
29. Современное искусство и художественный рынок.
30. Художественная критика и искусствознание в 1960-1980-е годы.

РАЗДЕЛ 18

Изобразительное искусство Запада XX века.

1. Западное искусство Новейшего времени (XX века) как этап в развитии мировой художественной культуры.
2. Фовизм и его ведущие мастера
3. Творчество Анри Матисса.
4. Экспрессионизм в художественной культуре Германии 1900-1920-х годов.
5. Практика и теория кубизма, его значение для художественной культуры XX века.
6. Творчество Пабло Пикассо.
7. Футуризм и его ведущие мастера.
8. Теория и практика абстрактного искусства в 1910-1930-е годы.
9. Дадаизм как явление западной художественной культуры 1910-1920-х годов, его значение для искусства XX века.
10. Теория и практика сюрреализма, его ведущие мастера.
11. Неоклассические тенденции в западном изобразительном искусстве 1920-1930-х годов.
12. Стил ар деко.
13. Судьбы реализма в западном искусстве XX века.
14. Ведущие мастера парижской школы, ее роль в художественной культуре XX века.
15. Искусство Германии в условиях тоталитаризма.
16. Основные направления развития западной скульптуры первой трети XX века.
17. Скульптура Запада середины и второй половины XX века: мастера и тенденции.
18. Абстрактное искусство в 1940-1960-е годы в США и Европе.
19. Поп-арт в искусстве США и Европы.
20. Направления в искусстве 1960-х годов: кинетическое искусство, поп-арт, хэппенинг и др.
21. Направления и тенденции западного искусства 1970-1980-х годов.

РАЗДЕЛ 19

Костюм в истории искусства

1. Формирование художественного интереса к костюму. Первые западно-европейские истории костюма Йоста Аммана и Чезаре Вечеллио (XVI век).
2. Костюм и мода. Первый европейский модный журнал (Франция, Лион, 1672).
3. Костюм в истории русской культуры. Реформы Петра I в области костюма (цель и характер реформ).
4. Историография русского костюма в XIX веке. Труды А.Н. Оленина (1832), А.В. Терещенко («Быт русского народа», 1847–1848). Споры западников и славянофилов о заимствовании в России европейского костюма.
5. История костюма как составляющая всеобщей истории искусств. Костюм в «Истории искусства» П.П. Гнедича.
6. Профессиональные художники в дягилевской антрепризе. Искусство театрального костюма и его влияние на европейскую моду.
7. Творчество Н.П. Ламановой. Проблемы воспитания художников по костюму и модельеров.
8. XX век – век модельеров. Взаимодействие искусства костюма с театром и кино.

Формы оценки: реферат, зачёт, экзамен

Перечень основной и дополнительной литературы 5.10.3 – Виды искусства (театральное искусство)

Основная литература

1. Басалаев, С.Н. Теория и практика театральной деятельности: сценическое общение: учебное пособие для вузов / С. Н. Басалаев, Н. В. Григорьянц. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 234 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14284-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496582> (дата обращения: 21.06.2023).
2. История русского искусства. В 22 т. М.: Государственный институт искусствознания. 2007 – 2023. URL: <https://hra.sias.ru/>
3. Вопросы театра. // Журнал Государственного института искусствознания (все издания за последние 5 лет)

Дополнительная литература

1. История русского искусства в 22 –х томах. М.: М.: Северный паломник, 2007- 2020 гг.
2. Хрестоматия по истории зарубежного театра / Санкт-Петербургская акад. театрального искусства; под. ред. Л. И. Гительмана. – Санкт- Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2015. – 639 с.
3. Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 7: Году театра в России посвящается. Отв. ред. В.В. Иванов – М.: Индрик, 2019. – 824 с., ил.
4. Введение в театроведение / Санкт-Петербургская гос. Акад. Театрального искусства; [сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой]. – Санкт- Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2011. – 366 с.
5. История зарубежной литературы: Античность. Средневековье. Возрождение. XII век / Санкт-Петербургская акад. Театрального искусства; под ред. проф. Л. И. Гительмана. Санкт-Петербург: СПб ГАТИ
6. История русского драматического театра от его истоков до конца XX в. / отв. ред. Н.С. Пивоварова. – Москва: ГИТИС, 2005. – 734 с. – (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству)
7. История зарубежного театра / отв. ред. Л. И. Гительман. – Санкт- Петербург: Искусство-СПб, 2005 . – 574 с. – (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству)
8. История отечественного кино / отв. ред. Л. М. Будяк. – Москва: Прогресс- Традиция, 2005. – 524 с. (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
9. История зарубежного кино (1945–2000) / отв. ред. В. А. Утилов. – 2005.- 566 с. (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
10. Дмитриевский, Виталий Николаевич. Основы социологии театра: история, теория, практика / В. Н. Дмитриевский. – Москва: ГИТИС, 2004.
11. Дмитриевский, Виталий Николаевич. Основы социологии театра: история, теория, практика/ В. Н. Дмитриевский. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2015. – 223 с.: портр., табл. (Учебники для вузов. Специальная литература)
12. Трубочкин, Дмитрий Владимирович. Античная литература и драматургия / Д. В. Трубочкин; Государственный институт искусствознания; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет искусств. – Москва: ГИИ, 2010. – 224 с.: ил. (Библиотека студента-искусствоведа)
13. Ушкарев, Александр Анатольевич. История театрального дела в России (1756–1917) / А. Ушкарев; М-во культуры Рос. Федерации, Школа- Студия (ин-т) им. Вл. И.

Немировича-Данченко при МХТ им. А. П. Чехова. – Москва: МХТ, 2008. – 255 с.

14. Таршис, Надежда Александровна. Музыка драматического спектакля/ Надежда Таршис; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2010. – 163 с.

15. Молодцова, Майя Михайловна. Четыре шедевра итальянского «ученого театра» эпохи Возрождения / М. М. Молодцова; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2011. – 316 с.: ил.

16. Сергеев, Антон Владимирович. Циркизация театра. От традиционализма к футуризму / Антон Сергеев; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: Е.С. Алексеева, 2008. – 157 с.

17. Богатырев, Всеволод Юрьевич. Актер и роль в оперном театре / Всеволод Богатырев; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: Е.С. Алексеева, 2008. – 254 с.

18. Горбатенко, Марина Борисовна. Оскар Кокошка. Художник и театр / Марина Горбатенко; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – СПб ГАТИ, 2012. – 190 с., [2] л. ил.

19. Уорлд, Ирвинг. Театральная критика / Ирвинг Уорлд; пер. с англ. В.А. Ряполовой. – Москва: ГИТИС, Юрьев, Андрей Алексеевич. Мистериальная традиция в театре Хенрика Ибсена / А. А. Юрьев; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2013. – 177 с.; 2013. – 192 с.

20. Семинар по театральной критике / [И.И. Бойкова и др.]; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2013. – 255 с.

21. Максимов, Олег Игоревич. Модернистские концепции от символизма до футуризма. Трагические формы в театре XX века / Вадим Максимов; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2014. – 303 с.

22. Клитин, Станислав Сергеевич. Малые формы. Особый род живого искусства: слово, музыка, пластика, театр / Станислав Клитин; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2014. – 231 с., [8] л. ил.

23. Богданов, Игорь Алексеевич. Постановка эстрадного номера / И. А. Богданов; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. – Санкт-Петербург: СПб ГАТИ, 2013. – 230 с.

24. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века: хрестоматия / Санкт-Петербургская акад. театрального искусства; отв. ред. Л. И. Гительман. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург: СПб Гати, 2015. – 319 с.

25. История русского драматического театра: В 7 т. – Москва: Искусство, 1977 – 1987.

26. Фрейлих, Семен Израилевич. Теория кино: от Эйнштейна до Тарковского / С. И. Фрейлих. – Москва: Академический проект: Фонд мир. – 509 с. (Gaudeamus)

27. Введение в театроведение/ Санкт-Петербургская гос. Акад. Театрального искусства; [сост. и отв. ред. Ю. М. Барбой] – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2011. – 366 с.

28. Хрестоматия по истории зарубежного театра / Санкт-Петербургская акад. театрального искусства; под. ред. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: Изд-во СПб ГАТИ, 2015. – 639 с.

29. История зарубежной литературы: Античность. Средневековье. Возрождение. XII век / Санкт-Петербургская акад. Театрального скусства; под ред. проф. Л. И. Гительмана. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2014.

30. История русского драматического театра от его истоков до конца XXв./ отв.

- ред. Н.С. Пивоварова. – Москва: ГИТИС, 2005. – 734 с. (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству)
31. История зарубежного театра / отв. ред. Л. И. Гительман. – Санкт-Петербург: Искусство-СПб, 2005. – 574 с. (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
32. История отечественного кино / отв. ред. Л. М. Будяк. – Москва: Прогресс-Традиция, 2005. – 524 с. (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
33. История зарубежного кино (1945–2000) / отв. ред. В. А. Утилов. – 2005. 566 с. (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
34. Дмитриевский, Виталий Николаевич. Основы социологии театра: история, теория, практика / В. Н. Дмитриевский. – Москва: ГИТИС, 2004. – 115 с.
35. Дмитриевский, Виталий Николаевич. Основы социологии театра: история, теория, практика / В. Н. Дмитриевский. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург [и др.]: Лань: Планета музыки, 2015. – 223 с.: портр., табл. (Учебники для вузов. Специальная литература).
36. Трубочкин, Дмитрий Владимирович. Античная литература и драматургия / Д. В. Трубочкин; Государственный институт искусствознания; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Факультет искусств. – Москва: ГИИ, 2010. – 224 с.: ил. (Библиотека студента-искусствоведа).
37. Ушкарев, Александр Анатольевич. История театрального дела в России (1756–1917) / А. Ушкарев; М-во культуры Рос. Федерации, Школа-Студия (ин-т) им. Вл. И. Немировича-Данченко при МХТ им. А. П. Чехова. – Москва: МХТ, 2008. – 255 с.
38. Таршис, Надежда Александровна. Музыка драматического спектакля / Надежда Таршис; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГАТИ, 2010. – 163 с.
39. Мнемозина. Документы и факты из истории отечественного театра XX века. Вып. 7: Году театра в России посвящается. Отв. ред. В.В. Иванов – М.: Индрик, 2019. – 824 с., ил.
40. Московский художественный театр. После столетия. Репертуар и публика. Сб. ст. и мат-лов / Отв. ред. А. А. Ушкарев. – М.: ГИИ, 2011. – 312 с.
41. Опера в музыкальном театре: история и современность: Материалы Международной научной конференции 23–25 октября 2017 г. Сост. И.П. Сусидко – М.: РАМ им. Гнесиных, Гос. институт искусствознания, 2019. – 304 с.
42. Мокульский С.С. Изучение специфики театра/Наука о театре. Л., 1975. С.44-57.
43. Реконструкция старинного спектакля: Сб. научных трудов/Ред.: А.В.Бартошевич и др. М., 1991.
44. Из истории советской науки о театре/Сост. С.В. Стахорский. М., 1988.
45. Очерки истории русской театральной критики / Под ред. А.Я. Альтшуллера. Кн. 1-3. Л., 1975-1979.
46. История русского драматического театра: В 7 тт./ Под ред. Е.Г. Холодов и др., М., 1977-1987.
47. История советского драматического театра: В 6 т./ Ред.: А.Н. Анастасьев и др. М., 1966-1971.
48. История западноевропейского театра. В 8 т./ Под ред. С.С. Мокульского и др. М., 1956-1988.
49. История зарубежного театра/Под ред. Г.Н. Бояджиева и др. В 4 ч. М., 1981-1987.
50. Аникст А. История учений о драме: В 5 т.- М., 1967- 1983.

51. История советского театроведения/Ред. Г.А. Хайченко. 1917-1942. М., 1981.
52. История театроведения народов СССР: Очерки. 1917-1941/Отв.ред. Г.А. Хайченко. М., 1985.
53. Пелипенко А.А. Искусство в зеркале культурологии. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 318 с. – Режим доступа: <http://znanium.com>
54. Сапаров М.А. Функциональный анализ искусства // Искусство. – 1968. – № 6. – Режим доступа: <http://www.liveinternet.ru/users/4997700>

5.10.3 – Виды искусства (музыкальное искусство)

Основная литература

1. Демченко, А.И. Теория и история музыки. Концепционный метод анализа: учебник для вузов / А. И. Демченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 144 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07058-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516445> (дата обращения: 21.06.2023).
2. Черная, М.Р. Анализ музыкальных произведений: учебное пособие для вузов / М. Р. Черная. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 152 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02272-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514064> (дата обращения: 21.06.2023).
3. Искусство музыки: теория и история//Журнал (все выпуски) 2015-2020гг
4. Демченко А.И. История музыкознания. http://www.sarcons.ru/new/tl_files/Publikacii/Demchenko/15%20Ist.muz-znaniya1.pdf

Дополнительная литература

1. Арановский М. Музыкальный текст: структура и свойства. – М., 1998.
2. Аспекты теоретического музыкознания. Вып. 2. – Л., 1989.
3. Бобровский В. Функциональные основы музыкальной формы. Гл. 11. – М., 1978.
4. Гуляницкая Н.С. Методы науки о музыке. М., 2009.
1. Акопян Л.Глубинная структура музыкального текста. – М., 1995.
2. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т. Н. Левая. – СПб.: Композитор, 2005. – 554 с.– (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
3. История зарубежной музыки. XX век / Отв. ред. Н. А. Гаврилова. – М.: Музыка, 2005. – 575 с.– (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
4. Теория современной композиции / Отв. ред. В. С. Ценова. – М.: Музыка, 2005.– 624 с. – (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
5. Народное музыкальное творчество / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2005. – 568 с. – (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
6. Народное музыкальное творчество: Хрестоматия со звуковым приложением / Отв. ред. О. А. Пашина. – СПб.: Композитор, 2007. –335 с. + CD ROM. – (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
7. Акопян Л. О. Музыка XX века: Энциклопедический словарь. – М.: Практика, 2010. – 855 с.
8. Музыкальный словарь Гроува/ Пер. с англ., ред. и доп. Л. О. Акопяна. – М.: Практика, 2001. – 1095 с.
9. Кузнецов И.К. Полифония в русской музыке XX века: Учебное пособие. Вып. 1. – М.: Дека-ВС, 2012. – 421 с.
10. История русской музыки: В 10 т. / Редкол.: Ю. В. Келдыш и др. – М.: Музыка, 1983-2011.

11. История музыки народов СССР [в 7 т.] / отв. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Музыка, 1970 - 1974.
12. История музыки народов СССР [в 7 т.] / гл. ред. И. В. Нестьев. Т. 6. [1968–1977]. Ч. 1. – М.: Композитор, 1995. – 399 с. История музыки народов СССР [в 7 т.] / гл. ред. И. В. Нестьев. Т. 6. [1968–1977]. Ч. 2. – М.: Композитор, 1996. – 360 с.
13. История музыки народов СССР [в 7 т.] / гл. ред. Г. Л. Головинский. Т. 7. Вып. 1. – М.: Гос. ин-т искусствознания, 1997. – 240 с.
14. Музыка XX века: Очерки: В 2 ч. 1890–1945 / отв. ред. Б. М. Ярустовский. Ч. 1: 1890–1917. Кн. 1. – М.: Музыка, 1976 – 1987
15. Конен В.Д. История зарубежной музыки. Вып. 3: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 г. до середины XIX в. 5-е изд. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.
16. Конен В.Д. Очерки по истории зарубежной музыки. – М.: Музыка, 1997. – 640 с.
17. Ливанова Т.Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн. 1: От античности к XVIII веку. – М.: Музыка, 1986. – 462 с.
18. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 г. Кн. 2: От Баха к Моцарту. – М.: Музыка, 1987. – 469 с.
19. Костюк Е. Б. Популярные музыкальные направления и жанры XX века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера: Учебное пособие. – СПб.: СПбГУП, 2008. – 192 с. – (Б-ка Гуманитарного университета. Вып. 39).
20. Еолян И. Традиционная музыка арабского Востока. – М., 1990.
21. Искусство Востока. Художественная форма и традиция. – СПб., 2004.
22. Котовская М. Синтез искусств. Зрелищные искусства Индии. – М., 1982.
23. Лидова Н. Драма и ритуал в древней Индии. – М., 1992.
24. Морозова Т.Е. Нотописное наследие Индии. Знаковая связь времен. – М., 2006.
25. Музыка народов мира: проблемы изучения. Вып.1. – М., 2008.
26. Речь и музыка в традиционных музыкальных культурах: Сборник статей. – М., 2011.
27. Черкасова Н. Рага и ее место в индийской музыкальной культуре. – М., 1993.
28. Шамилли Г.Б. Классическая музыка Ирана. Правила познания и практики. М., 2007.
29. Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада. Типы музыкального профессионализма. М., 1983.
30. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры. – М.: ИФРАН, 2007. – 240 с. – Режим доступа: <http://znaniyum.com>
31. Ванеян С. Гомбрих, Хофман и Аккерман: искусствознание – репрезентация ответственности, сомнительности и условности. Три английских и четыре немецких послевоенных текста // *Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского мира.* – 2014. – № 1 (13). – С. 149–181. Режим доступа: <http://pstgu.ru/download/1409132466.10vaneyan.pdf>
32. Гор В. Классическое в неклассическую эпоху. Эстетические аспекты модификации языка изобразительного искусства. – М.: Индрик, 2010. – Режим доступа: <http://www.bibliorossica.com/>
33. Григорьева Г. Как анализировать современную музыку? // Музыкальное искусство. Исполнительство, педагогика, музыкознание. – М., 2004.
34. Недович Д.С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. М: ГАХН, 1927. – Режим доступа: http://dbs.rub.de/gachn/files/Nedovich_Zadachi_iskusstvovedeniya.pdf
35. Пелипенко А.А. Искусство в зеркале культурологии. – СПб.: Нестор-История, 2009. – 318 с. – Режим доступа: <http://znaniyum.com>
36. Сапаров М.А. Функциональный анализ искусства // Искусство. – 1968. – № 6. – Режим доступа: <http://www.liveinternet.ru/users/4997700>

5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Основная литература

1. Гуменюк, А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие для вузов / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 133 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11740-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495670> (дата обращения: 21.06.2023).

2. История русского искусства. В 22 т. М.: Государственный институт искусствознания. 2007 – 2023. URL: <https://hra.sias.ru/>

3. История русского искусства . В 22 т.

Дополнительная литература

1. Богемская К.Г. Искусство вне норм. – М.: БуксМАрт, 2017. – 416 с.

2. Дмитриева, Нина Александровна. Краткая история искусств. Вып. 1. От древнейших времен по XVI век / Н.А. Дмитриева. – Москва: Искусство, 1985. – 319 с.: ил.

3. Дмитриева, Нина Александровна. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы XVII и XVIII веков, Россия XVIII века / Н.А. Дмитриева. – Москва: Искусство, 1990. – 318 с.: ил.

4. Дмитриева, Нина Александровна. Краткая история искусств. Вып. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы XVII и XVIII веков, Россия XVIII века / Н. А. Дмитриева. – Москва: Искусство, 1989. – 318 с.: ил.

5. Дмитриева, Нина Александровна. Краткая история искусств. Вып. 3. Страны Западной Европы XIX века, Россия XIX века / Н. А. Дмитриева. – Москва: Искусство, 1993. – 350 с.: ил.

6. Искусство Древнего Востока / авт. текста М.А. Матье [и др.]. – Москва: Искусство, 1968. – 98, XXXIX с., 163 л. ил. – (Памятники мирового искусства. Сер. 1. Вып. 2).

7. Искусство этрусков и Древнего Рима / авт. Текста Ю. Д. Колпинский, Н. Н. Бритова. – Москва: Искусство, 1982. – 112 , LXIII с., 175 л. ил. – (Памятники мирового искусства. Сер. 2. Вып. 7).

8. Колпинский, Юрий Дмитриевич. Искусство эгейского мира и Древней Греции / Ю. Д. Колпинский. – Москва: Искусство, 1970. – 90, XXXIII, [2] с., [160] л. ил. – (Памятники мирового искусства. [Сер. 1. Вып. 3]).

9. Смирнова, Ирина Алексеевна. Искусство Италии конца XIII-XV веков/ И. А. Смирнова. - Москва: Искусство, 1987. - 144, LXXVII, [2] с., [183] л. ил. – (Памятники мирового искусства. Сер. 2. Вып. 8).

10. Воронина, Татьяна Степановна. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии / Т. С. Воронина, Н. Л. Мальцева, В. В. Стародубова. – Москва: Искусство, 1994. – 144, XXXI с., [175] л. ил.– (Памятники мирового искусства. Сер. 2. Вып. 9).

11. Европейское искусство XIX века. 1789 – 1871/ авт. текста Л. С. Алешина [и др.]. – Москва: Искусство, 1975. – 128, LXXVIII с., [168] л. ил.- (Памятники мирового искусства. Сер. 1. Вып. 6).

12. Алешина, Лиля Степановна. Русское искусство XIX – начала XX века/ Л.С. Алешина, М.М. Ракова, Т.Н. Горина. – Москва: Искусство, 1972.- 101, LXI с., [160] л. ил.- (Памятники мирового искусства. Сер. 1. Вып. 5).

13. Всеобщая история архитектуры в 12 т./ Гл. редколлегия Н.В. Баранов (гл. ред.) и [др.] - Москва: Стройиздат, 1970-1977.
14. История русского искусства. В 22 т. Т. 1. Искусство Киевской Руси: IX – первая четверть XII в./ Гос. ин-т искусствознания; Отв. ред. А. И. Комеч. – 2007.- Москва: Северный паломник, 2007.- 664 с.: ил.
15. История русского искусства. В 22 т./ Гос. ин-т искусствознания; Отв. ред. Л. И. Лифшиц, Г. Ю. Стернин, С. К. Лащенко.. – Москва: Северный паломник, 2007-2011
16. История русского искусства. В. 13 т/ под общ. ред. Ю.Э. Грабаря. Москва:Изд-во Акад наук СССР.- 1953- 1964
17. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века.– [отв. ред. Е. И. Ротенберг]. – Москва: Искусство, 1980-2004.
1. Базен, Жермен. История истории искусства: от Вазари до наших дней: / Жермен Базен пер. с фр.- Москва: Прогресс: Культура, 1995. – 525 с.
2. Ванеян С. Гомбрих, Хофман и Аккерман: искусствознание – репрезентация ответственности, сомнительности и условности. Три английских и четыре немецких послевоенных текста // *Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории христианского мира.* – 2014. – № 1 (13). – С. 149–181. Режим доступа: <http://pstgu.ru/download/1409132466.10vaneyan.pdf>
3. Введение в социологию искусства: учебное пособие для гуманитарных вузов/ Дуков Е. В. [и др.]; Государственный институт искусствознания. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2001. – 256 с.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. / Б. Р. Виппер. - Москва: Изобразительное искусство, 1985. – 286 с.
5. Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М., 2002.
6. Гор, Вэл. Классическое в неклассическую эпоху: эстетические аспекты модификации языка изобразительного искусства/ В. Гор. – Москва: Индрик, 2010.
7. Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб.: Акад.проект, 2001.
8. Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. – СПб.: Аксиома, 2000. – 272 с.
9. Искусствознание Запада об искусстве XX века/ ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР; Отв. ред. А. А. Карягин. – Москва: Наука, 1988. – 173 с.
10. Недович Д. С. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. М: ГАХН, 1927. – Режим доступа: http://dbs.rub.de/gachn/files/Nedovich_Zadachi_iskusstvovedeniya.pdf
11. Панофский Э. К истории понятии в теориях искусства от античности до классицизма. / Пер. с нем. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 237 с. – (Классика искусствознания).
12. Петров В.М.Количественные методы в искусствознании / В. М. Петров. – Москва: Академический проект: Фонд «Мир», 2004. – 429 с. - (Gaudeamus: учебное пособие для вузов)
13. Социология искусства /отв. ред. В.С, Жидков, Т.А. Клявина. – Санкт-Петербург: Искусство-СПб. – 478 с. .- (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству).
14. Эстетика и теория искусства XX века/ отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов.- Москва: Прогресс-Традиция, 2005.- 520 с.- (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству)
15. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия / отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов.- Москва: Прогресс-Традиция, 2007. - 688 с.- (Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству)

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: <http://www.biblio->

online.ru

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа:
http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

1. <http://www.iqlib.ru> Интернет-библиотека образовательных изданий
2. <http://window.edu.ru/> Единое окно доступа к образовательным ресурсам/каталог/ профессиональное образование, в т.ч. по историческому профилю
3. <http://www.biblioclub.ru/> Учебники и учебные пособия
4. <http://www.rsl.ru> РГБ Российская государственная библиотека.
5. <http://www.shpl.ru> Государственная публичная историческая библиотека России.
6. <http://www.hrono.ru/> ХРОНОС — всемирная история в интернете Имеются материалы по истории России
7. <http://lants.tellur.ru/history/> Специализированный сайт по Отечественной истории
8. <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html> Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
9. <http://www.peoples.ru/> People'sHistory — биографии известных людей (история, наука, культура, литература и т.д.)
10. <http://www.rulex.ru/> Русский Биографический Словарь
11. <http://www.wdl.org/ru> Мировая цифровая библиотека
12. <http://www.rsl.ru> Российская государственная библиотека — электронный каталог
13. <http://www.gnpbu.ru> Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского — электронный каталог
14. <http://www.nlr.ru> Российская национальная библиотека электронный каталог

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Государственный институт искусствознания»

Рабочая программа

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ)

**по программе подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по специальностям**

5.10.3 – Виды искусства
(Театральное искусство, Музыкальное искусство, Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура)
Форма обучения очная

Рабочую программу разработали:
Г.У. Лукина, д. иск., к. филос.н., доцент

Москва 2025

Цели и задачи дисциплины

Цель курса: подготовить аспирантов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в соответствии с профилем и тематикой диссертации.

Основные задачи дисциплины:

- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации;
- овладение современными технологиями исследовательской деятельности, навыками и умениями использования теоретического материала в практической деятельности;
- освоение методов научного творчества и их практическое применение в ходе написания диссертации.

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

знать:

- методику написания диссертационного исследования и правила его оформления;
- основные современные направления и школы в культурологии, основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой культуры;

уметь:

- критически оценивать и обобщать теоретические положения, пользоваться научной литературой по избранной теме;
- аннотировать и реферировать научный текст;
- пользоваться международными специальными изданиями;

владеть:

- необходимой терминологией, связанной с научной специальностью;
- навыками литературно-стилистической обработки текста;
- методами поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

№ п/п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость	Часы	Тип занятий		Зачёты (семестр)
				Аудит.	Самост.	
Очное обучение						
2.2.	Производственная практика (Исследовательская)	3 з. е.	108	0	108	4

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Исследовательская практика проводится на 3 и 4 семестре очной формы обучения в соответствии с учебным планом.

Практика может проводиться в научных подразделениях Института, а также на договорных началах в государственных, муниципальных, общественных, коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих исследовательскую деятельность, на которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением диссертации (НКР).

Для прохождения практики для всех аспирантов назначаются руководители (как правило, научные руководители).

С целью формирования компетентностей в ходе практики аспиранты должны выполнить следующую деятельность:

0. Спроектировать исследовательскую деятельность в рамках подготовки диссертации.
1. Представить план НИР.

2. Написать статью научного характера.
3. Выступить по теме НКР с сообщением на круглом столе или докладом на конференции.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Исследовательская практика осуществляется в форме проведения реального исследовательского проекта, выполняемого аспирантом в рамках утверждённой темы научного исследования по направлению обучения и темы диссертации.

Тема исследовательского проекта может быть определена как самостоятельная часть исследовательской работы, выполняемой в рамках научного направления выпускающего сектора.

Содержание практики определяется руководителями программ подготовки аспирантов на основе ФГОС ВО и отражается в плане по НИР.

Работа аспирантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над диссертацией: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследований по проблеме, подбор необходимых источников по теме; составление библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения исследования; определение комплекса методов исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление результатов исследования. Аспиранты работают с первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями.

За время практики аспирант должен сформулировать в окончательном виде тему диссертации по научной проблеме, связанной с диссертацией из числа актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать её с руководителем программы подготовки аспирантов.

Структура и содержание практики

№ п/п	Модули	Задания
1.	Входной модуль	1. Составление плана НИР
2.	Модуль «Исследовательский»	2. Реализация научного исследования (пилотного). 3. Обработка, анализ и интерпретация полученных в ходе исследования данных
3	Модуль «Аналитический»	4. Подготовка текста по теме диссертации для сообщения на круглом столе (или доклада на конференции). 5. Подготовка статьи по теме диссертации.
4.	Итоговый модуль	6. Составление отчета по практике в форме отчета по НИР 7. Внесение результатов практики в портфолио.

При оценивании результатов деятельности аспирантами учитываются следующие показатели:

- степень сформированности профессиональных умений и навыков, способности к профессиональному саморазвитию;
- уровень теоретического осмысления аспирантами своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов).

- умение изложить научные знания по проблеме исследования в виде отчётов, публикаций докладов.

По итогам практики аспирант предоставляет в отдел аспирантуры электронный вариант портфолио.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

Аттестация по итогам практики проводится на основании предоставления научному руководителю оформленного отчёта, списка библиографии по теме диссертации; текста подготовленной научной статьи и доклада по теме диссертации.

По результатам исследовательской практики аспиранты представляют к печати подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные научно-практические конференции и семинары.

В результате прохождения практики аспирант должен:

- владеть навыками самостоятельного планирования и проведения научных исследований;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углублённых профессиональных знаний по профилю;
- выбирать необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учётом данных, имеющихся в литературе;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
- представлять итоги проделанной работы, полученные в результате прохождения практики, в виде рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати;
- владеть методами презентации научных результатов на научных семинарах и конференциях с привлечением современных технических средств.

В случае активного участия в организации и проведении научных мероприятий Института по профилю научной специальности эта работа может быть аспиранту зачтена как исследовательская практика на основании заявления, поданного им на имя директора Института и справки от учреждения.

Перечень основной и дополнительной литературы.

Основная литература

1. Байбородова, Л.В. Методология и методы научного исследования: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513258> (дата обращения: 20.06.2023).

Дополнительная литература

1. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. — М., 1994. Режим доступа: <http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf>

2. Чернявская А.П., Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования. М.: Юрайт, 2018. – 222 с.

3. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста М.: ЦСПГИ, 2013 – 156 с.

4. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста: Учебно-методическое пособие. М.: Наука, Флинта, 2014. - 112 с.
5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Ленанд, 2017. - 272 с.
6. Анкудинов, И.Г. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Г. Анкудинов, А.М. Митрофанов, О.Л. Соколов. Электрон. текстовые дан. (863 Кб). СПб.: СЗТУ, 2002. URL: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Osnovi_nauch_issled.pdf
7. Вербицкий А.А. О структуре и содержании диссертационных исследований // Педагогика. 1994. № 3.
8. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. — М., 1994. Режим доступа: <http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf>
9. Основы научной речи: Учеб. Пособие. Для высш.учеб.заведений / Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А.Вишнякова и др. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. Режим доступа: http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TATVLAD/four/Tab6/Osnovy_nauchnoj_rechi.pdf
10. ГОСТ 7.32-2001
11. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Электронный ресурс] : межгосударственный стандарт. Взамен ГОСТ 7.32-91. Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. URL: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Gost_7.32-2001.pdf
12. Кузин, Ф.А. Кандидатская диссертация [Электронный ресурс]: методика написания, правила оформления и порядок защиты / Ф. А. Кузин. Электрон. текстовые дан. М.: ОСЬ-89, 2003. URL: <http://www.kursach.com/biblio/0006001/000.htm>

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/>
2. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
4. Высшая аттестационная комиссия (ВАК). - Режим доступа: <http://vak.ed.gov.ru/>
5. Aspirantura.ru. - Режим доступа: <http://www.aspirantura.ru/>
6. Энциклопедия культурологи - режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/1151/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD
7. <http://belcanto.ru/six.html>
8. <http://www.music.edusite.ru/p381aa1.html>

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Государственный институт искусствознания»**

**Рабочая программа
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**«Проведение оценки соответствия диссертации установленным
требованиям»**

**по программе подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
по специальностям**

**5.10.3 – Виды искусства
(Театральное искусство, Музыкальное искусство, Изобразительное и
декоративно-прикладное искусство и архитектура)
Форма обучения очная**

**Рабочую программу разработал:
Мостицкая Н.Д., д. культ., зав. аспирантурой**

Москва
2025

Целью Итоговой аттестации является анализ достижений аспиранта и экспертиза диссертационного исследования на соответствие требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям. Проводится в виде экспертизы диссертации в экспертном совете по соответствующей специальности.

Задачи Итоговой аттестации: экспертиза диссертации и проверка следующих умений и навыков:

- овладение основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки информации;
- овладение современными технологиями исследовательской деятельности, навыками и умениями использовать теоретический материал в практической деятельности;
- освоение методов научного творчества и их практическое применение в ходе написания диссертации;
- освоение специальных терминов и понятий культурологии, дающих возможность грамотно и квалифицированно, излагать научные идеи и аргументировать те или иные концепции и положения, сформулированные в процессе научно-творческой деятельности.

В результате написания диссертации аспирант должен:

знать:

- методику написания диссертационного исследования и правила его оформления;
- методы культурологического исследования;
- содержание понятий и категорий современной науки и особенности их использования в построении теории культуры и в практиках социо-гуманитарного знания;

уметь:

- подготовить текст выступления по теме диссертации;
- критически оценивать и обобщать теоретические положения,
- пользоваться научной литературой по избранной теме;
- аннотировать и реферировать научный текст;
- применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам;

владеть:

- категориальным и понятийным аппаратом культурологии;
- литературно-стилистической обработкой текста;
- навыками публичных выступлений перед аудиторией;
- методами поиска, отбора, систематизации и использования информации по профилю подготовки и смежным вопросам.

Научное исследование выпускника аспирантуры (диссертация) должно быть представлено в виде специально подготовленной рукописи – научного текста, оформленного в соответствии с требованиями ВАК (*Приложение 1*). Диссертация передается в экспертную комиссию. Время заседания комиссии назначается в соответствии с графиком учебного процесса.

Диссертация – документ, в котором аспирант излагает все содержание результатов научно-исследовательской деятельности.

Диссертация имеет следующую структуру:

- а) титульный лист (образец – см. *Приложение 2*);
- б) оглавление;
- в) текст содержит:

Содержание

1. Структура диссертационного исследования

Структура и оформление диссертации должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.11-2011. *Введение* – это вступительная часть диссертации, в которой автор характеристику и оценку проведенного им научного исследования.

Оно должно содержать следующие рубрики:

- актуальность темы исследования;
- степень изученности и разработанности проблемы;
- объект и предмет исследования;
- цель и задачи исследования;
- методология и методы исследования;
- научная новизна исследования;
- научные положения, выносимые на защиту;
- теоретическая и практическая значимость результатов исследования;
- степень достоверности и апробация результатов исследования;
- структура диссертации.

Введение открывается обоснованием актуальности выбранной темы исследования. Диссертанту следует привести аргументы, свидетельствующие в пользу значимости проблемы, рассматриваемой в работе, для науки и практики.

В рубрике «Степень изученности и разработанности проблемы» диссертант указывает основные направления исследований по данной теме, оценивает достижения своих предшественников в ее разработке, а также отмечает недостаточно изученные аспекты.

Следующей частью введения является формулировка цели и задач диссертационного исследования.

Цель исследования определяется тем, какой результат диссертант намерен получить, каким он видит решение поставленной проблемы. Сформулированная цель исследования обычно созвучна названию диссертации и отражает основной вклад соискателя в науку.

Реализация поставленной в диссертации цели требует решения определенного ряда задач. Решение каждой задачи вносит свой вклад и продвигает соискателя к достижению поставленной цели. Задачи обычно носят аналитический, теоретический, методический, практический и иной, но обязательно научный или научно-практический характер.

После последовательного изложения цели и задач исследования следует определить объект и предмет исследования.

Объект исследования – это часть объективной реальности (процесс, явление, область научных изысканий и др.), которая подлежит исследованию.

Предмет исследования – это аспект или та точка зрения, с которой изучается объект. Один и тот же объект может быть исследован с различных сторон, что и определяет предмет научных изысканий. Обычно, именно объект и предмет исследования находят отражение в названии диссертации.

После определения объекта и предмета исследования следует указать, на какой основе оно базировалось и были получены его результаты. В разделе «Методология и методы исследования» следует указать, что явилось теоретической базой диссертации, а также как формировалась методика исследования и какие методы научного познания применялись.

Центральным во введении следует считать изложение автором своего вклада в науку в разделе «Научная новизна». Иногда, и это представляется логичным и оправданным, наименование данного раздела дополняется словами «и положения выносимые на защиту». За консолидированной формулировкой научной новизны автор указывает те конкретные научные результаты, которые обладают качествами научной

новизны и выносятся на защиту.

Вслед за этим автор должен определить теоретическую и практическую значимость результатов исследования. В этом разделе принято перечислять, в каких областях практической деятельности или в какой научной сфере используются или могут быть использованы результаты, изложенные в диссертации. Важно, чтобы рекомендации были конкретными и носили адресный характер.

Раздел «Степень достоверности и апробация результатов исследования» показывает некоторые результаты, которые уже достигнуты соискателем. Апробация работы предусматривает, что ее результаты обнародованы в профессиональной научной среде и получили общественное признание. Диссертанту следует указать, когда и на каких конференциях, симпозиумах и семинарах он делал доклады или выступления по теме исследования.

Далее диссертант должен представить структуру диссертационной работы.

Основная часть состоит из нескольких глав.

Первая глава, как правило, носит общетеоретический характер. В ней на основе изучения отечественных и зарубежных источников излагается сущность проблемы, рассматриваются различные подходы к ее решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции. Эта глава служит теоретическим обоснованием содержания следующих глав, носящих по преимуществу аналитический характер и отвечающих задачам исследования.

В *Заключении* излагаются теоретические и практические выводы исследования и возможные перспективы в изучении данной проблематики.

Список литературы по теме исследования должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

Приложения.

2. Оформление диссертационной работы

Оформление – заключительный этап создания рукописи диссертационного исследования. Оно должно соответствовать требованиям, предъявляемым ВАК к подобного рода работам. Особого внимания заслуживает оформление библиографического аппарата.

Структура и оформление диссертации должны соответствовать ГОСТ Р 7.0.11-2011.

Список литературы по теме исследования должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

3. Представление диссертации

На подготовку к представлению диссертации отводится время (4 недели) в соответствии с учебным планом по специальности.

Полностью подготовленная диссертация и автореферат представляется научному руководителю в сроки, предусмотренные индивидуальным планом подготовки аспиранта.

Научный руководитель подготавливает рецензию и отзыв, отражающие результаты научно-исследовательской работы аспиранта, представленные в диссертации, и его индивидуальные качества, в экспертную комиссию.

Экспертиза диссертации относится к блокам учебного плана для обучающихся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, является Итоговой аттестацией аспиранта и проводится согласно «Положению об итоговой аттестации по программам подготовки научных кадров в аспирантуре».

Аспиранты, получившие экспертную оценку о «допуске к защите» допускаются к защите диссертации.

Аспиранты, получившие экспертную оценку о «не допуске к защите» отчисляются из института со справкой об обучении.

Итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода обучения.

Для проведения Итоговой аттестации создается приказом по Институту экспертная комиссия из лица ведущих исследователей в области профессиональной подготовки по направлению 51.06.01 «Культурология».

4. Порядок защиты диссертации.

Процесс подготовки к защите диссертации включает:

- Предварительное рассмотрение диссертации по месту ее выполнения (предзащита);
- Составление автореферата;
- Предоставление диссертации и автореферата в диссертационный совет, назначение даты защиты, утверждение официальных оппонентов и ведущей организации;
- Печатание и рассылка автореферата;
- Подготовка соискателя к защите диссертации;
- Процедура публичной защиты.

Основные положения о порядке защиты содержатся в Положении о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 13 января 2014 г. N 7.

Учебно-методические материалы Основная литература

1. Положение о присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842

Дополнительная литература

1. Вербицкий А.А. О структуре и содержании диссертационных исследований // Педагогика. 1994. № 3.
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М, 1985. – 286 с.
3. Чернявская А.П., Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования. М.: Юрайт, 2018. – 222 с.
4. Ярская-Смирнова Е.Р. Создание академического текста М.: ЦСПГИ, 2013 – 156 с.
5. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста: Учебно-методическое пособие. М.: Наука, Флинта, 2014. - 112 с.
6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Ленанд, 2017. - 272 с.
7. Новиков А.М. Как работать над диссертацией. — М., 1994. Режим доступа: <http://www.anovikov.ru/books/diss.pdf>
8. Основы научной речи: Учеб. Пособие. Для высш.учеб.заведений / Н.А.Буре, М.В. Быстрых, С.А.Вишнякова и др. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. Режим доступа: http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TATVLAD/four/Tab6/Osnovy_nauchnoj_rechi.pdf
9. ГОСТ 7.84-2002. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления.
10. ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация.
11. ГОСТ Р 7.05-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления (дата введения 01.01.2009).
12. ГОСТ 7.82 – 2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов.

13. Свойкин, К. Б. Диалогика научного текста : курс лекций. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. — 148 с.
http://window.edu.ru/resource/450/67450/files/academic_discourse_dialogics_2010.pdf
14. ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения.
15. ГОСТ Р 51141–98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения.
16. ГОСТ 7.11-78. Сокращения слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании произведений печати.
17. ГОСТ. 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.
18. ГОСТ 7.12 – 93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке: Общие требования и правила.
19. ГОСТ 7.4–95. Издания. Выходные сведения.
20. ГОСТ 7.48-2002. Консервация документов. Основные термины и определения.
21. ГОСТ 7.60-90. Издания. Основные виды и термины.
22. ГОСТ 7.69-95. Аудиовизуальные документы. Основные термины и определения.
23. ГОСТ 7.76-96. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация.
24. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления.

Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Требования к кандидатской диссертации устанавливаются действующими на сегодняшний день требованиями нормативных актов правительства, нормами ГОСТ, правилами Высшей аттестационной комиссии и рекомендациями научных советов высших учебных заведений.

Общая унификация стандартов направлена на повышение качества работ, но никак не ограничивает творческие инициативы авторов. Постановлением правительства №842 от 24.09.2013 года установлены общие требования к кандидатской работе, которыми обязаны руководствоваться все претенденты на соискание учёной степени.

Кандидатская диссертация: требования 2023 года по содержанию

Учитывая назначение работы и важность самой степени кандидата, аспирант должен руководствоваться следующими задачами:

- Решение актуальной научной проблемы, новый подход, интересное и эффективное решение;
- Показ себя в качестве грамотного, зрелого и опытного исследователя, достойного степени кандидата.
- Оценка качества научных работ проводится не только по критериям содержания, а и по правильности оформления.

Актуальность, практическая значимость и достоверность

Это главные требования к содержанию работы. Аспирант обязан исследовать исключительно те проблемы, которые являются важными на момент написания диссертации. Это особенно касается прикладных специальностей. Работа должна содержать конкретные данные и приводить к конкретному результату, что в дальнейшем будет подтверждено на этапе предварительной защиты или апробации.

Аспирант обязан подготовить работу в двух экземплярах — электронном и бумажном, после чего диссертация подаётся на рассмотрение диссертационного совета.

Требования к объёму и оформлению текста кандидатской диссертации (минимальный, средний и т.д.)

Рекомендуемый объём этого документа для гуманитарных работ – 150-200 страниц. При работе с исследованиями по техническим дисциплинам, эта цифра составляет 100-150 страниц.

Правила оформления текста в кандидатской диссертации:

- набор текста в редакторе Microsoft Word;
- используемый шрифт – Times New Roman, 14 кегель, межстрочный полуторный интервал.

При составлении текста научной работы, запрещается использование простонародных выражений или отвлечённых рассуждений не по теме исследования. Указанное число страниц позволяет диссертанту полностью раскрыть поставленные проблемные вопросы.

Требования ВАК 2023 к написанию кандидатской диссертации

Участники аттестационной комиссии проводят оценку научных работ по их содержанию, правильности оформления и своевременной публикации статей в рецензируемых изданиях. Аспирант выстраивает текст диссертации на базе аргументированной актуальности и значимости проведенного исследования по теме кандидатской.

Чтобы получить доступ к защите и иметь право претендовать на степень «кандидат наук»,

будущий ученый публикует 3 статьи по теме работы в соответствующих научных журналах. Количество работ зависит от направления дисциплины.

Готовая работа обязательно проходит проверку на антиплагиат. Полученный результат (процент уникальности) утверждается соответствующими инстанциями и выдается справка, подтверждающая оригинальность диссертации.

Размер полей в диссертации:

- левое – 25 мм;
- правое – 10 мм;
- верхнее/нижнее – 20 мм.

Структура диссертации кандидата наук

Подготовка диссертационного исследования начинается после составления индивидуального плана работы аспиранта. Основная задача этого документа – выделить основные моменты будущего научного труда. В процессе работы над планом, автор строго придерживается основной линии темы, не отходя от нее – это необходимо для построения логической взаимосвязи между будущими параграфами/главами/разделами.

Требования к структуре диссертации

Требования ВАК к кандидатской диссертации в плане её структуры заключаются в том, что работа должна обязательно содержать следующие разделы:

1. Титульный лист.
2. Оглавление работы.
3. Основная часть, содержащая введение, раскрытие главного вопроса и заключение.
4. Список используемых сокращений или условных обозначений, словарь терминов (при необходимости).
5. Список литературы, которая была использована при работе над диссертацией.
6. Список иллюстраций (при необходимости).
7. Дополнительные приложения (при необходимости).

Требования к шрифту, полям и нумерации

ГОСТ под номером 7.0.11-2011 устанавливает требования к оформлению кандидатской диссертации в плане соблюдения стандартов по шрифту, нумерации, интервалам и другим типографским особенностям. Форматирование работы должно соответствовать следующим правилам:

1. Отступ полей сверху и снизу — **20 мм**, слева — **25 мм**, справа **10 мм**.
2. Стандартная табуляция текстовой программы Word не используется при форматировании абзацев, отступы которых должны содержать **5 знаков**.
3. Полуторный интервал между строками текста.
4. Арабские цифры в нумерации страниц, цифры ставятся вверху страницы по центру листа, кроме первой (титульного листа), которая учитывается, но не нумеруется.
5. Шрифт **Times New Roman**, **14 кегль**, чёрный цвет для всего текста, включая названия параграфов, исключая титульный лист и заголовки, для которых используются прописные буквы. Иные шрифты не допускаются, за исключением специализированных работ, в которых необходимо использовать определённый.
6. Ссылки заключаются в квадратные скобки, активные ссылки (гиперссылки) не используются.
7. Параграф не требует новой страницы, значки параграфов не ставятся.

Требования к оформлению формул и таблиц

ГОСТ предусматривает требования к оформлению таблиц, формул и иллюстрированного материала. На таблицы должны быть предоставлены ссылки,

отделяются они от основного текста тремя строками, наименование пишется внизу-слева. Таблицы располагаются по центру без смещений, в зависимости от количества столбцов. Перенос таблиц **не допускается**, за исключением переноса по страницам по строкам.

Рисунки тоже размещаются со ссылкой, нумеруются в рамках главы или по всему тексту на выбор исполнителя. Обязательно указывается название рисунка и собственно слово «Рисунок» с порядковым номером. Рисунками называют все иллюстрации, включая схемы и фотографии, кроме таблиц, которые именуются «Таблица» с номером.

Аналогичным образом нумеруются формулы. Номер формулы ставится справа-внизу и заключается в круглые скобки. Далее указывается пояснение символов, каждый указывается с новой строки. Формула располагается по центру, без смещений. Переносы формул не допускаются.

Требования к объему работы

Минимальный объем кандидатской диссертации по требованиям ВАК должен составлять **150 страниц**, примерно по **1800 знаков** на каждую с учётом требований по шрифту, отступам и интервалам. Максимальный объём — **до 200 страниц**.

Требования к титульному листу

Состоит из одной страницы и должен содержать следующее:

- Наименование учебного заведения;
- ФИО аспиранта;
- Отметка «На правах рукописи», как предусмотрено требованиями;
- Заголовок в виде «Диссертация на соискание учёной степени кандидата культурологии», название отрасли прописывается в соответствии с направлением;
- Тема работы;
- ФИО, учёное звание и степень руководителя;
- Город и год подготовки работы (указывается внизу).

Титульный лист выполняется стандартным для всей работы шрифтом и цветом шрифта. Используются прописные буквы, слова не переносятся. Не допускается наличие на титульном листе каких-либо изображений, схем, рисунков или других элементов, кроме указанных выше в перечне, в том числе и рамок любого типа.

Требования к оглавлению и введению

Оглавление состоит из одной страницы, в нём указываются главы и абзацы без сокращений с указанием страницы начала раздела. Требования к кандидатской диссертации по объёму введения ограничиваются 5-10 страницами. Введение должно содержать важную информацию, касаемо всей работы и её актуальности.

Во введении обязательно указывается цель исследования, теория, которую планируется доказать, упоминание работ авторов по этой теме, методология, которая применялась в работе.

Требования к основной части диссертационной работы

Эта часть должна состоять из глав, параграфов и подразделов. Занимает около **90%** всего объёма работы. Следует предусмотреть порядок распределения глав (*примерный вариант распределения*) и в первой исследовать проблематику темы диссертации — на это можно потратить примерно 30-35 страниц текста.

Вторая глава должна быть посвящена теоретическому подходу автора к решению вопроса, здесь показывается подготовка и уровень владения материалом, включая способность решить проблему нестандартными методами. Объём второй главы — 35-40 страниц.

Третья глава — практическая. В ней излагаются результаты исследования и применение их на практике. Объём — 30-35 страниц.

Четвёртая глава посвящается доказательствам приведённых теорий — для этого

тоже достаточно предыдущего объёма.

Последним разделом будет Заключение в котором автор подытоживает свои труды и исследования. Следует уложиться в 3-5 страниц.

Количество страниц в диссертации не предусматривает всевозможные приложения в виде дополнительных материалов — следует чётко следовать требованиям по количеству страниц, а все дополнительные материалы выносить в приложения, объём которых не ограничен.

Приложения и список литературы

В качестве приложений выступают различные списки сокращений, словари терминов, перечни иллюстраций. Обязательно используется список литературы, оформить который следует в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. При указании источников обязательно следует упоминать автора, наименование работы, год публикации материала, собственно источник (книга, журнал, газета). Ссылки на онлайн-ресурсы оформляются в виде адреса по формату «//www.адрес.домен». Активные ссылки (гиперссылки) в электронных работах не допускаются.

Выносить текст из диссертации в приложения для сокращения объема запрещается. Все приложения подлежат обязательной нумерации.

Требования, выдвигаемые к заключению

Текст заключения основывается на промежуточных выводах со всех структурных единиц кандидатской диссертации. Цель аспиранта научной степени – составить обобщенный вывод по проведенным исследованиям и описать полученные результаты/достижения, руководствуясь целями, указанными во введении.

Типичная ошибка при составлении заключения – формальность представления основных сведений о диссертации (теоретические сведения, общие/стандартные фразы, неаргументированное мнение и т.д.). Такой подход может снизить общее впечатление о проделанной работе.

Аннотация диссертации: структура, правила оформления, объем

Основное требование к содержанию аннотации – емкое и краткое описание сути кандидатской диссертации. Структура документа выстраивается в строгом соответствии с основными разделами работы и включает в себя сжатое описание итогов проделанных исследований, выводы по полученным результатам, ориентировочный план применения на практике.

Рекомендуемый объем документа

По требованиям ВАК, количество страниц в аннотации к кандидатской составляет 1 авторский лист (23 печатных страницы формата А4). Аспирантам по гуманитарным направлениям разрешается увеличить объем до 1,5-2,5 авторских листов.

Структура аннотации

Аннотация состоит из трех основных элементов – титульный лист, основной текст документа, список опубликованных работ.

Информация на титульном листе/обложке аннотации содержит сведения, необходимые для ознакомления с автором работы и темой диссертации.

Основной текст документа подразделяется на три раздела:

- характеристика научной работы;
- содержание диссертации;
- заключение.

Список научных публикаций оформляется в форме библиографической записи

использованной литературы.

Диссертационный совет имеет право назначать количество печатных экземпляров автореферата по собственному усмотрению.

Как правильно составить текст автореферата

При составлении текста этого документа, аспирант указывает в нем следующую информацию.

1. Актуальность темы кандидатской диссертации.
2. Степень проработанности выполненных исследований.
3. Суть целей/задачей работы.
4. Значимость труда в теории и возможность практического применения.
5. Научная новизна диссертации.
6. Описание положений, выносимых на защиту.
7. Методы, методология, используемые при проведении экспериментов.
8. Выявление степени достоверности результатов.
9. Наличие/отсутствие апробации.

Требования к внешнему виду диссертационной работы

Диссертация должна быть написана на чистых белых листах формата А4 и быть прошитой пружиной или нитью. Допускается использование дополнительной обложки, не прикреплённой к основной работе.

Соблюдая все установленные требования, аспирант сможет пройти первичный отбор в плане анализа работы на соответствие строгим нормам. Диссертационный совет всегда очень внимателен к подобным деталям, поэтому кроме самого содержания научного труда на соискание учёной степени, немаловажным будет и правильное оформление документа.

Требования ВАК, выдвигаемые к оппонентам кандидатской диссертации на 2024 год

Официальные оппоненты назначаются диссертационным советом образовательной организации, на базе которой будет проходить защита кандидатской научной работы. Оппоненты выбираются из круга специалистов с кандидатской и докторской ученой степенью, специализирующихся по теме исследования. Члены ВАК не имеют право быть официальными оппонентами.

После изучения кандидатской диссертации, каждый из двух назначенных оппонентов составляет объективный отзыв на научную работу. В документе анализируется актуальность выбранной темы и направления, рассматривается обоснованность изложенных исследований, достоверность, новизна материалов. Срок представления отзыва от оппонента – не позднее, чем за 10 дней до даты официальной защиты кандидатской диссертации.

Требования к защите кандидатской диссертации

Какие документы нужны для получения допуска к защите кандидатской диссертации:

- Заявление соответствующего образца, содержащее просьбу принять научный труд к защите
- Личный листок учета из отдела кадров с фотографией и информацией о соискателе ученой степени
- Справка, подтверждающая успешную сдачу кандидатского минимума: экзамен по специальности, история и философия науки, английский язык.
- Автореферат диссертации
- Список публикаций в изданиях из рецензируемого перечня ВАК: – 3 статьи.

- 4 почтовые карточки: 2 с адресом аспиранта ученой степени, 2 с адресом диссертационного совета.

После сбора, сдачи вышеуказанного пакета документов в диссертационный совет учебного заведения, следует дожидаться результата рассмотрения заявки.

При положительном решении участников комиссии, назначается официальная дата процедуры защиты кандидатской диссертации, а автор научного труда получает разрешение на распечатку и рассылку копий автореферата по теме работы официальным оппонентам. Оговоренное количество экземпляров автореферата также требуется предоставить в библиотеку образовательной организации, на базе которой был создан Диссертационный совет.

В процессе защиты кандидатской диссертации, аспиранту ученой степени следует заблаговременно подготовить презентацию, наглядный материал и доклад по теме исследования.

Что является гарантией успешной защиты кандидатской научной работы?

- Логичная, взаимосвязанная структура доклада
- Аргументированное обоснование промежуточных и итоговых выводов
- Демонстрация результатов экспериментальной части исследования
- Хорошая теоретическая/практическая подготовка аспиранта ученой степени к ответам на вопросы по теме кандидатской диссертации
- Адекватная реакция на замечания и критику со стороны участников заседания
- После успешной защиты научного труда, пакет документов вместе с кандидатской диссертацией отправляются в Высшую Аттестационную комиссию для официального присвоения соответствующей ученой степени.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО–
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Государственный институт искусствознания»

На правах рукописи

ФИО Аспиранта полностью

ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ

5.10.3 – Виды искусства

(Театральное искусство)

(Музыкальное искусство)

(Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Научный руководитель -

степень, звание

ФИО

Москва – год

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.****ПОДПИСЬ**

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	00943AD8AD692B64EDF2C797972C0F4A07
Владелец:	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЗНАНИЯ", Сиповская, Наталия Владимировна, jacobv@sias.ru, 770203193143, 7710056586, 01043292793, 1027739651961, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЗНАНИЯ", Директор, Москва, Козицкий пер., дом 5, г. Москва, RU
Издатель:	Федеральное казначейство, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 25.07.2024 08:48:13 UTC+03 Действителен до: 18.10.2025 08:48:13 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	01.07.2025 16:10:31 UTC+03