

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Д.А. Ендовицкий

**ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ**

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

Программа разработана на основе ФГОС высшего образования по программе бакалавриата 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составители: к.ф.н., доц. Житенев А.А.,
к.иск.н., доц. Кривцова М.А.,
к.ф.н., доц. Рыбачева Л.В.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий.

Абитуриент должен продемонстрировать следующие знания, умения и навыки:

знать систему понятий и терминов, необходимых для анализа произведения искусства и применять эти знания на практике;

уметь свободно ориентироваться в научной литературе;

уметь анализировать и критически оценивать произведения искусства;

иметь навыки самостоятельного анализ текстов по своему направлению.

Магистерская программа

50.04.01 *«Актуальные художественные практики»*

Руководитель магистерской программы -

доктор филологических наук, доцент Житенев А.А.

Программа «Актуальные художественные практики» предполагает изучение теории и истории современного искусства, философии искусства XX века, современной художественной критики. Программа предполагает овладение категориями анализа современного искусства, знакомство с системой его институтов и ресурсов, освоение междисциплинарных связей, изучение роли информационных технологий в развитии форм современного художественного сознания. В рамках программы магистранты знакомятся с системой современных видов и жанров искусства, с эстетическими теориями русского и зарубежного авангарда, с современной социокультурной деятельностью различных организаций.

В рамках магистерской программы предполагается углубленное изучение таких дисциплин, как «Социокультурная деятельность», «Воронежский текст русской культуры», «Театральная жизнь города Воронежа», «Методы и стили в искусстве XX века», «Русский авангард», «Художественная культура Воронежа в 19-20 веках», «Новейшие явления в актуальном российском искусстве», «Постклассические модели искусства», «Актуальные проблемы истории искусства».

Выпускники магистратуры могут реализовать себя в творческой деятельности, работать кураторами художественных проектов, художественными критиками, специалистами по социокультурному проектированию, менеджерами в области культуры и искусства.

**Вступительное испытание по дисциплине «Искусства и гуманитарные науки»
Форма вступительного испытания: письменный экзамен**

Разделы:

1. Литература;
2. История и теория искусства.

Программа по дисциплине «Искусства и гуманитарные науки»

Основные разделы

1. Литература

I. Эстетическое сознание. Система эстетических категорий

Понятие эстетического. Эстетические способности и потребности. Эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал. Общие эстетические категории: прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое. Частные эстетические категории: гармония, грация, идеал, катарсис. Художественные категории: искусство, подражание, выражение, образ. Историческая динамика эстетических категорий.

II. Понятие искусства. Морфология искусства

Искусство как феномен культуры. Функции искусства. Современные концепции искусства. Соотношение художественной, эстетической и трудовой деятельностей. Искусство и игра, искусство и ремесло, искусство и магия. Проблема исторического развития мира искусств. Типология классификаций искусств. Онтологический, семиотический и функциональный критерии классификации. Конгломеративный, ансамблевый, органический принципы объединения искусств.

III. Анализ произведения искусства: типология подходов

Эстетический предмет и эстетический акт. Структура и эстетическая ценность, акт творчества и акт восприятия. Осмысление творческого процесса. Теории воображения. Созерцание, наслаждение, оценка в художественной рецепции. Проблема элитарного и массового искусства.

IV. Понятие текста

Понятие текста в лингвистике, литературоведении и культурологии. Признаки текста: цельность, связность, членимость, проспекция, ретроспекция. Текст как первичная данность гуманитарных дисциплин. Диалогизм текста. Текст и вторичные моделирующие системы. Структура текста, система оппозиций. Семантика, синтагматика и прагматика текста. Подтекст и интертекст как литературоведческие категории.

V. Теория автора

Теория автора. Многосоставность понятия «автор»: автор-концепция, автор-персонаж, автор-биографическое лицо. Соотношение автора и героя. Внеаходимость автора по отношению к герою: телесный, душевный и духовный планы. Авторство как опосредование оценочной точки зрения. Субъекты речи и субъекты сознания. Прямоценочная, фразеологическая и пространственно-временная точки зрения.

VI. Проблема восприятия литературного текста

Герменевтика и ее история. Современная философская герменевтика. Понимание как способ бытия. Рецептивная эстетика. Предпонимание, герменевтический круг, рецептивное

ожидание, смысловые «пустоты». Филологическая герменевтика. Уровни понимания текста. Семантизирующее понимание, когнитивное понимание, распределительное понимание.

VII. Род и жанр в литературе

Специфика эпического, лирического и драматического родов. Диалектика субъективного и объективного в литературном роде. Историческая динамика жанра. Типы жанрового сознания. Локальные и универсальные жанры, жанры «де факто» и жанры «де юре». Проблема классификации жанров. Формальные и содержательные уровни жанра.

VIII. Понятие стиля и стилизации

Многозначность термина «стиль». Аспекты стилевого сознания: речевой и образный. Диалог в художественном тексте: подготовленная прямая речь, о вещественная прямая речь, предметно-аналитическая и словесно-аналитическая формы косвенной речи. Стилизация и ее функции: обучающая, самоутверждающая, защитная. Сказ, пародия и смежные художественные формы.

IX. Литературный процесс

Понятие «литературного процесса». Литературная школа, направление и течение. Формы эстетического самосознания. Литературный манифест. Эпохи становления художественного сознания: дорефлективный традиционализм, рефлективный традиционализм, посттрадиционалистская эпоха. Типология отношения к слову и авторству.

X. Античная литература

Принцип чувственной конкретности и наглядности, отсутствие «второго плана». Идея космической упорядоченности сущего. Античное понимание судьбы. Условность и ограниченность историзма. Античный эпос и его варианты. Зарождение и развитие лирики. Греческая и римская драматургия: общее и отличное. Поздняя античная проза. «Греческий роман».

XI. Средневековая литература

Идея богоустановленной действительности. Значение канона и принцип анонимности. Аллегорическое мировидение и принцип иерархической связи явлений. Осмысление реальности сквозь призму этики. Религиозная, рыцарская и городская литературы: жанры, проблемы, имена, вехи развития. Статуарность и принцип сочинительной связи в текстообразовании. Обобщенность и абстрактность изображения, условность мотивировок.

XII. Литература Ренессанса

Идея стихийного самоутверждения личности. Повышенные требования к субъективности. Титанизм и авантюризм. Артистизм, культ «свободного досуга», культура праздника. Переосмысление статуса художника и функций художественного творчества. Поэзия Возрождения. Проза Возрождения. Ренессансная новеллистика и ее наполнение. Драматургия Ренессанса и ее вершины.

XIII. Литература барокко

Мир как лабиринт. Мир как театр. Барочное представление о человеческой сути. Идея «фортуны». Принцип «остроумия» и «согласия несогласного». Система соответствий и эмблематическое мышление. «Сатурнический темперамент» и формы его презентации в искусстве. Барочный роман и его художественные принципы.

XIV. Литература Просвещения

Представление о мире. Единство и полнота причинно-следственных связей, механическое понимание причинности. Восприятие «разума». Идея «воспитания» и борьбы

с «предрассудками». Просвещенческое понимание «природы». Просветительский реализм. Просветительский классицизм. Просветительский сентиментализм.

XV. Романтизм как литературная эпоха

Концепция двоемирия. Распределение ценностей. Тип конфликта. Романтический герой: типология. Романтические теории иронии. Жанровые предпочтения романтизма: роман, сказка. Фрагментарное мышление и его основания. Проблема смерти и проблема любви в романтическом истолковании. Вехи становления и развития литературной практики романтизма.

XVI. Романтизм как художественный метод

Многосторонность осмысления мира. Принцип социальной обусловленности героя. Реалистический тип конфликта. Эстетические новации реализма: равноправие предметов художественного освоения, типовой характер героя, переосмысление значений низменного, безобразного, пошлого. Принципы миметического воспроизведения действительности.

XVII. Модернизм в литературе

Несоизмеримость мира и человека. Расширение границ эстетического. Отказ от мимезиса, развитие орнаментального и монтажного принципов. Рациональное и интуитивное в модернистском искусстве. Конструктивный принцип организации художественного целого. Проблема рефлексивности текста. Разрушение катарсиса. Тип героя и тип конфликта. Модернистский роман.

Список рекомендованной литературы

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кривцун О.А. Эстетика : учебник / О.А. Кривцун. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 429 с.
2. Хализев В. Е. Теория литературы : учеб. для вузов / В.Е. Хализев. – М. : Высш. школа, 2000. – 398 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

3. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века : учеб. пособие / Г.А. Гуковский. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 452 с.
4. Зарубежная литература XX века : учеб. для вузов / Л.Г. Андреев [и др.]. – М. : Высш. школа, Academia, 2000. – 559 с.
5. История зарубежной литературы XVIII века : учеб. пособие / Е.М. Андреев [и др.]. – М. : Высш. школа, Academia, 1999. – 319 с.
6. История зарубежной литературы : Средние века и Возрождение : учеб. пособие / М.П. Алексеев [и др.]. – М. : Academia, 2000. – 461 с.
7. История зарубежной литературы XVII века : учеб. для вузов / Н.А. Жирмунская [и др.]. – М. : М. : Высш. школа, Academia, 1999. – 252 с.
8. Манн Ю.В. Русская литература XIX века : пос. для учителей школы, студ.-фил. и преп. гуманитар. вузов / Ю.В. Манн. – М. : Аспект-Пресс, 2002. – 446 с.
9. Якунин Н. И. Русская литература XIX века : учеб. пос. для студ. вузов / Н.И. Якунин. – М. : Владос, 2001. – 252 с.

2. История и теория искусства

I. Художественное восприятие произведений искусства

Графика. Ксилография, литография, линогравюра. Станковая, книжная, газетно-журнальная графика. Плоскостность, лаконизм, фактура. Живопись. Специфическое свойство пластики живописи. Взаимодействие форм, объемов, цветовых пятен. Жанры живописи: исторический, бытовой, пейзажный, натюрморт. Скульптура. Объекты изображения в скульптуре. Иконопись. Композиционные приемы иконы. Иконографический метод иконы.

II. Искусство первобытных охотников.

Зарождение цивилизации. Магия, тотемизм, фетишизм, анимизм. Стимулы, определяющие возникновение культуры. Синкретизм в культуре (на примере палеолитической скульптуры). «Звериный стиль» искусства первобытного охотника. Первобытное искусство и современные технологии в дизайне интерьера.

III. Художественная культура Древнего Египта.

Система периодизации культуры Древнего Египта. Религиозные верования древних египтян. Архитектоничность, монументальность, декоративность египетского стиля. Египетская мифология. Система образов.

IV. Античное искусство

Периодизация античной греческой культуры. Система архитектурных ордоров. Нравы, обычаи людей Древней Греции. Скульптор Лисипп «Отдыхающий Гермес». Скульптура Праксителя. Статуя Зевса (Посейдон) с мыса Артемисион. Статуи храма Зевса в Олимпии; Геракл и герои (роспись), из Орвието; Храм Геры в Пестуме; Рождение Афродиты, рельеф. 460 г. до н.э. Портретное искусство Рима I в. до н.э.

V. Искусство Средневековья

Византийское искусство V-VIII вв. Церковь св. Софии Киевской в Константинополе. Искусство периода иконоборчества. Византийское искусство IX-XII вв. Владимирская Богоматерь. Византийское искусство XII-XV вв. Романский стиль. Романский полуциркульный крестовый свод. Искусство Франции. Тимпан церкви Сен-Пьер в Муассаке 1150 г. Искусство Италии. Собор, башня, баптистерий в Пизе XI в. Готический стиль. Система контрфорсов и аркбутанов. Каркасная конструкция. Тектоническая и пластическая композиция готической системы храмов.

VI. Искусство Древнего Востока

Индийский стиль. Принципы, средства художественной выразительности. Буддийское вероучение и культ. Искусство Средневековой Индии (конец V-XVIII в.в.). Религии Древнего Китая: культ Шан-ди, даосизм и конфуцианство. Китайская живопись Тан и Сун. Приемы пластического решения. Искусство Японии. Архитектура. Японская мифология и живопись.

VII. Искусство Возрождения

Гуманистическая сущность эпохи Возрождения. Ранние школы. Мастера раннего Возрождения. Мазаччо. Д. Гирландайо, С. Боттичелли. Идеино-эстетическая проблематика Возрождения. «Сикстинской плафон» Микеланджело. Художественные особенности. Скульптурная композиция «Пьета», «Давид» Микеланджело. «Тайная вечеря», «Джоконда» Леонардо да Винчи. Творческий метод Рафаэля, особенности стиля.

VIII. Древнерусское искусство

Живопись и архитектура Киевского княжества. Фрески и живопись Софии Киевской. Переработка традиционного типа крестово-купольного храма. Творчество Андрея Рублева. Своеобразие иконописной школы Феофана Грека. Иконы «Устюжское Благовещение» (Новгород), «Георгий-воин» (из Успенского собора Кремля), «Апостолы Петр и Павел» (Белозерск), Спас Нерукотворный (Новгород). Своеобразие пластического языка Дионисия Парсуна. Своеобразие вида искусства. Секуляризация иконы. Архитектура XVII в. Дворец в селе Коломенском.

IX. Дворцы Санкт-Петербурга

Архитектура XVIII в. Храмостроение петровской эпохи. Летний дворец Петра, Меншиковский дворец, Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе, Дворец Петра III в Ораниенбауме. Китайский дворец, Мраморный дворец. Гатчинский дворец. Павловский дворец, Таврический дворец. Александровский дворец. Михайловский дворец, Владимирский дворец, Сергиевский дворец, Монплеизир, Морской кабинет. Марли, Екатерининский дворец.

X. Русское искусство XVIII века

Архитектурные проекты г. Петербурга. Творчество архитекторов М.Г. Земцова, Д. Трезини, П. Н. Еропкина. Портретная живопись А.П. Антропова, И.П. Аргунова. Гравюра А.Ф. Зубова. Зарождение русской графики. Прикладное искусство. Проникновение светских элементов в народное творчество. Архитектура. Античные реминисценции творчества М.Ф. Казакова, И.Е. Старова. Скульпторы Ф.И. Шубин, М.И. Козловский. Историческая живопись А.П. Лосенко. Портретное искусство Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского.

XI. Русское искусство XIX века

Организация Товарищества Передвижных Художественных выставок. Идеальный облик передвижничества. Крупные мастера объединения. Бытописатели в товариществе. Историческая картина в ТПХВ. Васнецов В.М. и развитие былинно-сказочного жанра. Национальное своеобразие русского романтизма и раннего реализма. Художники круга Венецианова и немецкий бидермейер. Александр Иванов и назарейцы. Программные произведения крупных мастеров русского реализма. Герои П. Федотова. Тема сострадания в творчестве А. Перова. Историческое полотно И. Репина «Крестный ход Курской губернии».

XII. Русский модерн: проблемы традиций и новаторства

Некоторые аспекты понимания времени и искусства «рубежа». Античность в творчестве В.Серова. Готические реминисценции творчества М.Врубеля. Византийские традиции Н. Рериха. Объединение и журнал «Мир искусства». Ретроспективные работы А.Бенуа и К. Сомова. Стилизация формы. Живописные элегии В. Борисова-Мусатова. Группа «Голубая роза». Символизм П. Кузнецова, К. Петрова-Водкина.

XIII. Французская живопись начала XX века

Живопись импрессионистов. Творчество К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро, О. Ренуара, Э. Дега. Постимпрессионизм как стиль и метод Творчество П. Сезанна, А. Кросса, Ван Гога, П. Гогена. Вкусы и пристрастия художественного рынка Европы начала XX века. Парижская школа искусства начала XX века.

XIV. Европейский авангард XX века

Фовизм. Работы Андре Дерена, Мориса Вламинка. Художественный принцип Анри Матисса. Стиль кубизм. Творчество Пабло Пикассо. Геометризм композиций Жоржа Брака. Композиции Амеде Озанфана. Принципы лаконизма пуризма. Колористические эффекты пуризма. Использование элементов пуризма в современном искусстве. Футуризм. Джакомо Балла. Умберто Боччони. Метафизическая живопись. Джорджо де Кирико, Карло Карра.

Сюрреализм как метод и стиль. Творчество Сальвадора Дали, композиции и символика Жоана Миро.

XV. Русское авангардное искусство

Супрематизм К. Малевича. Стилистика кубизма и футуризма. Беспредметный мир, отказ от фигуративности. «Черный квадрат» К. Малевича. Стилиевые предпочтений П. Филонова. «Аналитический театр пространства».

Список рекомендованной литературы

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. История русского искусства: В 2-х т. - 2-е, перераб. изд. / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. - М.: Изобраз. искусство, 1978.
2. Ильина Т.В. История искусства: Русское и советское искусство: Учеб. пособие для вузов спец. «Журналистика» / Т.В. Ильина. – М. : Высшая школа, 1989. – 400 с.
3. Ильина Т.В. История искусств: Западно-Европейское искусство : Учеб. пособие для вузов спец. «Журналистика» / Т.В. Ильина. – М.: Высшая школа, 1983. – 317 с.
4. Художественная культура: Понятия, термины: [Справочник / Л.Н. Дорогова, Б.Г. Лукьянов, Г.В. Ражнев и др.; Сост. Л.Н. Дорогова]. – М. : Знание, 1978. – 206 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

5. Базен Ж. История искусств от Вазари до наших дней/Ж. Базен. – М.: Искусство, 1994. – 524 с.
6. Барлет Р. Панорама Средневековья. Энциклопедия средневекового искусства. М., 2002 - 330 с.
7. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение : Проблемы и люди / Л.М. Баткин. - М.: Рос.гос.гуманит. ун-т, 1995. – 446 с.
8. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке.- 2-е изд.- М.: Республика, 1998.- 446 с.
9. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства./Б.Р. Виппер. – М.: Аст-пресс книга. – 2004. -368 с.
10. Виппер Б.Р. Итальянское Возрождение. Курс лекций: В 2-х т. / Б.Р. Виппер. - М.: Искусство, 1977.
11. Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. – СПб. : Изд-во С-Петербург. ун-та, 2006. – 542 с.
12. Коваленская, Н.Н. История русского искусства первой половины XIX века / Н.Н. Коваленская. – М.: Искусство, 1951. – 289 с.
13. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. Статьи и материалы. – М. : Искусство, 1978. – 317 с.
14. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до XIV в. / В.Н. Лазарев. – М. : Искусство, 1996. – 403 с.
15. Малая история искусств: Искусство Древнего Ближнего Востока. Искусство Древнего Ирака. Искусство Древнего Египта / В. Афанасьева, В. Луконин, Н. Померанцева; Ред. коллегия А.М. Кантор, А.А. Сидоров, В.М. Полевой и др. – М.: Дрезден: Искусство: , 1976. – 316 с.
16. Малая история искусств: Первобытное и традиционное искусство/ В.Б. Мириманов; Ред. коллегия А.М. Кантор, А.А. Сидоров, В.М. Полевой и др. – М.: Дрезден: Искусство: , 1973. – 316 с..

17. Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа: Вторая половина XIX века / Ф.С.Мальцева. – М.: Искусство, 1999. – 170 с.
18. Полевой В. М. Искусство Греции: Древний мир. - М.: Искусство, 1970. – 327 с.:
19. Рогинская Ф.С. Товарищество передвижных художественных выставок: Ист. Очерки / Ф.С. Рогинская. – М.: Искусство, 1989. – 429 с.
20. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ: Опыт сравнительного исследования / Д.В. Сарабьянов. - М.: Сов. художник, 1980. – 261 с.
21. Свидерская М.И. Искусство Италии XVII в. Основные направления и ведущие мастера / М.И. Свидерская. – М.: Искусство, 1999. – 174 с.
22. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства / А.Д. Столяр. - М.: Искусство, 1985. – 351 с.
23. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX начала XX в. / Г.Ю. Стернин. – М: Советский художник, 1984. -296 с.
24. Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX века / Н.В. Яворская. – М.: Искусство, 1962.

5. Контрольно-измерительные материалы

В КИМ входят два вопроса из разных разделов, заявленных в данной Программе:

ВОПРОСЫ

Литература

1.	Понятие текста в лингвистике, литературоведении и культурологии
2.	Теория автора: основные идеи и главные вехи развития
3.	Проблема восприятия литературного текста
4.	Теория воображения и проблемы психологии творчества
5.	Современные концепции искусства
6.	Общие эстетические категории
7.	Частные эстетические категории
8.	Возможные подходы к анализу художественного произведения. Слои художественной формы.
9.	Проблемы границ искусства. Культурология искусства
10.	Элитарное и массовое искусство
11.	Классическое о неклассическое художественное сознание
12.	Проблемы классификации искусств

История и теория искусства

1.	Изобразительное искусство Древнего Египта: периодизация, формы, эволюция.
2.	Изобразительное искусство Древней Греции.
3.	Изобразительное искусство Древнего Рима.
4.	Изобразительное искусство Западной Европы средних веков.
5.	Изобразительное искусство Древней Руси.
6.	Изобразительное искусство эпохи Возрождения.
7.	Изобразительное искусство Западной Европы XVII века: основные школы, мастера, произведения.
8.	Изобразительное искусство Западной Европы XVIII века.
9.	Изобразительное искусство России XVIII века.
10.	Изобразительное искусство Западной Европы XIX века.
11.	Изобразительное искусство России XIX века: основные направления развития.
12.	Изобразительное искусство XX века: основные направления развития.

Вариант контрольно-измерительного материала

1. Современные концепции искусства.
2. Изобразительное искусство России XVIII века.

7. Критерии оценки качества подготовки поступающего

100-80 баллов – оценка ответа, в котором дан исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, теоретические положения подтверждены примерами.

Содержание ответа раскрыто полно, глубоко, развернуто, с высоким уровнем аргументации. Абитуриент продемонстрировал знакомство с научной литературой по проблематике вопроса, умело использовал ее в своем ответе. Допускается одна-две незначительные погрешности, не искажающие суть проблемы.

79-60 баллов – оценка ответа, в котором дан верный ответ на предложенный вопрос, но допущены не затрагивающие сути ответа неточности. Допускается несущественные недочеты.

59-40 баллов – удовлетворительный ответ, свидетельствующий о низком научном уровне, демонстрирует нарушенную логику, имеет ряд ошибок и неточностей.

От 39 баллов – неудовлетворительный ответ, исключающий возможность обучения в магистратуре.