

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета
Московского государственного
института культуры
Протокол № 5
от «23» декабря 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ректора
Московского государственного
института культуры
№ 995-О от «25» декабря 2024 г.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Направление подготовки

51.04.01 – Культурология

Программа подготовки

Арт-рынок и проекты в сфере культуры

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения:

Очная, заочная

Химки
2024

Пояснительная записка

Собеседование - Коллоквиум: теория и методология культуры

Цель экзамена – проверка профессиональных знаний, образовательных, научных и творческих интересов поступающих, умений использовать научно-категориальный аппарат искусствоведения, выявление готовности к научно-исследовательской и преподавательской работе. **Форма проведения экзамена:** *собеседование – 30 мин.*

Содержание программы

1	Основные понятия и принципы искусства	Искусство как подражание (мимезис). Классическое понимание мимезиса и его современные модификации. Изобразительность и выразительность. Искусство как свободное выражение гениальной личности (Кант, Шеллинг, Шопенгауэр). Искусство как игра и сфера свободы (Кант, Шиллер). Искусство как катарсис. Концепции катарсиса в истории философской мысли. Катарсис как высшая цель искусства. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека (Гадамер). Синтез художественных и эстетических целей искусства. Художественное произведение как культурно-эстетическая ценность «Произведение искусства», «художественное произведение», «продукт культуры», «изделие», «артефакт», «предмет искусства»: значение и иерархия понятий и терминов. Произведение искусства как рафинированный эстетический объект. Физическое и эстетическое существование произведения искусства. Проблема универсальных критериев произведения искусства. Произведение искусства как «просвет бытия» (М. Хайдеггер).
2	Мир искусства: структура и морфология	Многообразие искусств и проблемы их классификации: история вопроса и современное состояние проблемы. Принципы классификации. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и

		слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые («одноэлементные») и сложные, основанные на синтезе («полифонические», «режиссерские», игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые и уникальные. Историческая морфология искусства. Проблема художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явление реального художественного процесса. Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза. Аудиовизуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.
3	Искусство как коммуникативная система	Специфика и условия художественной коммуникации. Искусство как текст. Языки искусства. Язык и речь. Проблема переводимости художественных текстов. М.М. Бахтин: проблемы поэтики и диалогичности художественной коммуникации. Философия искусства тартуской семиотической школы. Искусство как вторичная моделирующая система. Анализ специфики языков искусства. Ю.М. Лотман «Структура художественного текста». Семиотика кино и театра. Анализ знаковой природы художественных текстов У. Эко, Р. Бартом. Природа художественного понимания. Понимание как важнейшая проблема социально-гуманитарного знания XX века (лингвистика, герменевтика, философия языка, коммуникативистика, семиотика). Специфика восприятия художественного произведения: эмоциональная реакция, оценка, понимание художественного произведения. "Понимание" и "интерпретация" как условия бытия художественного текста. Проблема понимания художественного произведения в классической и неклассической эстетике. Герменевтика и эстетика. Г.Г. Гадамер. Рецептивная эстетика о возможностях реконструкции жизненного мира "другого"(Х. Яусс, В. Изер).

		М.М. Бахтин: проблема восприятия языка искусства и специфика диалогичности художественной коммуникации. Многоканальность "доставки" произведения искусства зрителю. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Плюрализм эстетических норм. Эстетическая ситуация и эстетическая установка. Художественная критика. Имидж произведения. Стереотипы восприятия. Проблемы и концепции психологии художественного восприятия. Диалогизм восприятия художественного текста (М. Бахтин). Отличия эстетического переживания от переживания реальности.
4	Искусство в социокультурном универсуме	<i>Культурная картина мира и место искусства в ней.</i> Художественная картина мира как наглядно-пространственный образ действительности. Анализ художественной картины мира: Я. Буркхардт, Й. Хёйзинга, А.Я. Гуревич. Эвристическая ценность понятия «хронотоп» при анализе художественных текстов. Поэтика художественного произведения в исследованиях Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина. Искусство как способ репрезентации и конструирования этнокультурной и национальной идентичности. Искусство как выражение национальных мифов и архетипов. Ментальность и ее репрезентация в художественных произведениях. <i>Культурная память и отношение к культурному наследию в контексте современной художественной практики.</i> Культурная память как основа фиксации картины мира, концепции человека и способов их символизации в различных формах культуры. «Многослойность», процессуальность, нелинейный характер культурной памяти как отражение различных граней человеческого опыта постижения и воплощения содержательно-смысловых основ бытия. Мифологические, религиозные, интеллектуальные, эстетические, художественные "следы" духовно-творческого опыта предшествующих поколений. Искусство как форма объективации культурной памяти. Народная культура (фольклор, ритуально-обрядовые стороны жизни, прикладное искусство и

	ремесла) как фактор сохранения и активизации культурной памяти. Судьба культурного наследия как специфическая тема культурфилософской рефлексии. Источники, механизмы преемственности и их функционирование в художественной культуре. Проблема культурного наследия в контексте межкультурного взаимодействия «в пространстве и времени» исторического существования человечества. Культурное наследие и современное художественное творчество. Художественное и эстетическое измерения диалога культур. Искусство как полифункциональная система. Проблема функций искусства. Когнитивная, экспрессивная, суггестивная, гедонистическая функции. Удовольствие и польза, эстетическое и этическое в искусстве. Искусство как фактор социализации и инкультурации. Искусство в контексте социальных отношений. Социология искусства. «Искусство для искусства» и «искусство для общества». Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью. <i>Искусство и философия</i>. Роль эстетического фактора в искусстве и философствовании. Философия как искусство и философствование в искусстве. <i>Искусство и наука</i>. Проблема познания в науке и в искусстве. Диалектика субъективного и объективного в науке и искусстве. Рефлексивное (научно-рефлексивное) и валюативное (ценностно-нормативное) знание. <i>Искусство и религия</i>. Миф и искусство. Искусство религиозное и церковное. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства. <i>Искусство и мораль</i>. Эстетическое и этическое. Свобода творчества и ответственность художника. Эстетизация зла, аморализм в искусстве. <i>Искусство и политика</i>. Место и роль искусства в политической жизни государства. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.
--	---

5	История искусства и теория искусства	Историческая динамика искусства. Проблема исторической типологии художественного процесса. Диахронический и синхронический подходы к изучению художественной культуры. История искусств и философия истории: проблема доминанты и вектора развития. Теоретическая и эмпирическая история искусств. Концепции истории искусства И. Винкельмана, Гегеля, школы «Анналов». Прогресс и регресс в искусстве. Проблема кризиса искусства и «конца искусства». История истории искусства. Общекультурные и внутрихудожественные факторы развития искусства. Внешние и внутренние факторы в историческом движении искусства. Внутренняя логика развития искусства. «Художественное зрение» (А. Гильдебранд, К. Фидлер). Концепция «художественной воли», «осозательного и оптического» зрения (А. Ригль). Повествовательный и стилевой подходы к истории искусства. Концепции художественных стилей. Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. Художественный стиль, направление, творческий метод. Стиль и эпоха. Асинхронность стилового развития в разных видах искусств. История искусств как история стиля (Г. Вельфлин), история искусств как история духа (М. Дворжак), «история искусства как история искусства» (Х. Зедльмайр). Основные художественные стили в европейской художественной культуре: историческая динамика и внутренняя логика развития
6	Художественный образ как центральная категория теории искусства	Искусство как «умение мыслить в образах» (Гегель). Генезис и онтология художественного образа. Художественный образ и художественное произведение. Художественный образ как специфический способ выражения содержания в искусстве. Универсальность образного мышления. Онтологический, гносеологический, семиотический и эстетический аспекты художественного образа. Художественный образ как процесс: образ-замысел, образ-воплощение, образ-восприятие. Соотношение рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном

		мышлении и в художественно-образном представлении. Типизация, индивидуализация, идеализация и символизация как способы художественно-образного мышления. Условность художественного образа. Многозначность и недосказанность художественного образа. Структура художественного образа. Внешнее и внутреннее. «Диалектика художественной формы» А.Ф. Лосева. Содержательность формы и художественность содержания. Форма как застывшее содержание. Форма внутренняя, тяготеющая к содержанию, и внешняя, обусловленная организацией материала. Содержание как эмоционально-образная сфера значений и смыслов, воплощенная в художественной форме. Художественный образ и канон, стиль, творческая манера
7	Проблемы художественного творчества	Происхождение художественной деятельности и искусства. Зарождение художественного творчества: филогенез и онтогенез. Проблема возникновения искусства: разнообразие подходов и концепций. Игровая концепция происхождения художественной деятельности (Кант, Шиллер) и ее модификации. Трудовая концепция происхождения искусства (марксизм). Религиозно-магическая концепция рождения искусства. Синкретизм первобытной культуры и место в ней искусства. Биологическая концепция происхождения искусства. Роль биологических факторов в возникновении и развитии искусства. Искусство как вид сублимации (З. Фрейд) Специфика художественного творчества. Деятельность и творчество. Художественное творчество: субъект, процесс и продукт художественного творчества. Художник как субъект художественного творчества. Талант и гений. Фантазия и воображение. Вдохновение. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника. Мотивация художественного творчества. Структура художественно-творческого процесса. Соотношение рационального и

		иррационального, осознаваемого и неосознаваемого, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. «Предметное» и «беспредметное» творчество. Психология художественного творчества. Художественное творчество как сублимация. З. Фрейд. Типология художественного творчества и концепт «автономного комплекса» К. Юнга. Творческая доминанта А. Ухтомского. Проблемы канона, стиля, творческой манеры в контексте анализа художественного творчества. Продукт художественного творчества.
8	Теория искусства: предмет и проблемное поле	Предмет и проблематика теории искусства. Теория и философия искусства и эстетика. Теория искусства и искусствознание. Эстетическое и художественное. Теория искусства и нефилософские науки об искусстве. Проблема определения искусства: основные подходы. Эссенциалистский подход к определению искусства. Институциональные, функциональные, дескриптивные определения искусства. Формирование и развитие теории искусства как специфической области знания в истории философской мысли: основные эпохи и проблемы.
9	Искусство в истории философской мысли	Становление проблем теории искусства в рамках античной философии. Платон о процессе художественного творчества, о природе искусств и его разновидностях. Критика "подражательных" искусств. Социальная утопия Платона и положение в ней искусства. Учение об искусстве Аристотеля. Природа мимезиса. Классификация искусства. Функции искусства. Цели и принципы эстетического воспитания. Трагедия и катарсис. Теория искусства в эпоху эллинизма. Проблема искусства в средневековой философско-богословской мысли. Искусство как «сокровенное откровение» и как «Библия для неграмотных». Иконоборческие споры как дискуссии о природе искусства. Теория искусства в гуманистической мысли эпохи Возрождение. Искусство как профессия, искусство как наука. Л.Б. Альберти. Леонардо да Винчи. Конституирование мира искусства в XVIII вв. Ш. Батте. И. Зильцер. И. Винкельман. Э. Лессинг. Философия искусства как

		проблема в немецкой классической философии: Кант, Гегель, Шеллинг. «Религия искусства» в романтической рефлексии об искусстве. Искусство как проблема неклассической философии. Концепция искусства Ф. Ницше. Онтология искусства М. Хайдеггера («Исток художественного творения»). Искусство в эпоху научно-технической революции (В. Беньямин). Философия искусства Г. Гадамера. Поиск критериев идентификации современного искусства (Д. Дикки, Н. Гудмен, А. Данто)
10	Искусство в современном мире	<i>Культура и искусство в современном мире.</i> Кризис культуры и искусства как дискурс в социально-гуманитарном и философском знании конца XIX – первой половины XX. «Восстание масс» и «дегуманизация» в современном искусстве. Х. Ортега-и-Гассет. Н. Бердяев. Массовая культура и искусство в контексте современных социальных процессов. Культура народная, популярная, массовая. Феномен творчества как предмет культурфилософской полемики. Гипертрофия творческого начала: творчество как способ бытия человека в мире. Деантропологизация творчества в условиях техногенной цивилизации. Гендерный подход к художественному творчеству. Утрата границ между искусством и неискусством. Поиск критериев искусства. <i>Феноменология современного искусства. Искусство авангарда.</i> Авангард как реакция художественно-эстетического сознания на глобальный культурно-цивилизационный перелом рубежа XIX-XX веков. Резкое ускорение художественного процесса в начале XX века. Заостренно экспериментальный характер искусства авангарда (фовизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм и т.д.) <i>Модернизм в искусстве.</i> Модернизм как «второй авангард», «академизировавшийся» авангард, утративший его бунтарский эпатажный характер. Развитие нетрадиционных для классического искусства стратегий арт-продуцирования. Выход за рамки традиционных

		видов и жанров искусства, за пределы собственно искусства, разрушение границ между искусством и окружающей действительностью, отказ от эстетической (и художественной) значимости арт-объекта. <i>Постмодернизм в культуре и искусстве.</i> Игровая ироническая ностальгия по предшествующей культуре, игра с культурным наследием, отказ от новоевропейской серьезности как ядро постмодернистской эстетики. Возвращение к эстетическому опыту на основе актуализации маргинальных для классической эстетики категорий игры, иронии, безобразного. Основные принципы и понятия постмодернистской философии искусства: деконструкция, симулякр, интертекстуальность, ирония, шизоанализ, лабиринт, ризома. Теоретики постмодернизма. Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ч. Дженкс, Ж. Бодрийар, И. Хассан, У. Эко. Практики постмодернистского искусства: Й. Бойс, Я. Кунеллис, Дж. Кейдж, К.-Х. Штокхаузен, П. Гринуэй. Формы и жанры постмодернистского искусства. Энвайронмент. Акционизм. Перформанс.
--	--	---

Критерии оценки

Экзаменационная комиссия выставляет 100-балльную *общую* оценку по итогам собеседования.

Оценки по 100-балльной системе	Критерии оценки
От 81 до 100 баллов	Отвечающий показывает высокий уровень теоретических знаний, глубокое и полное владение содержанием педагогического материала. Свободно ориентируется в разнообразии искусствоведческих теорий, умело сочетает теоретические положения с практическими умениями и навыками. В ответе грамотно, логично и доказательно излагается сущность вопроса, верно используется научная терминология, аргументировано высказываются собственные суждения и самостоятельно приводятся примеры из педагогической практики. Изложение материала осуществляется структурно обосновано, связно, четко, уверенно

От 61 до 80 баллов	Ответ правильный. Абитуриент показывает хорошее и твердое знание программного материала, без существенных неточностей и ошибок. В ответе нет четкости, последовательности в изложение теоретических положений. Отвечающий, в основном, верно владеет необходимыми умениями и навыками; излагает материал ясно, логично, довольно полно, легко отвечает на наводящие вопросы, приводит примеры из практики, грамотно использует научную терминологию. Легко исправляет 2-3 ошибки
От 51 до 60 баллов	Знание и понимание основных положений теоретического материала неплохое, допущены неточности и ошибки в определении понятий; нет самостоятельности в изложении программного материала. При ответе абитуриент показывает понимание изучаемого материала, отвечает на наводящие вопросы, но затрудняется самостоятельно приводить примеры, излагать материал последовательно, связно. Ошибки исправляет с помощью экзаменатора
От 0 до 50 баллов	Абитуриент обнаруживает плохое знание ведущих теоретических и практических положений программного материала, допускает существенные ошибки в определении понятий, искажает их смысл: беспорядочно и неуверенно излагает материал, проявляет неумение применять знания в решении практических задач. В ответе нет ясности и четкости, обоснованности, логической последовательности. На наводящие вопросы следуют неправильные ответы

II. Требования к абитуриентам

Абитуриент должен иметь практический опыт.

- должен знать:

- методологии, теории и педагогические технологии в сфере искусства;
- различные виды искусства, их выразительные средства и языки;
- методики искусствоведческих исследований: сбор и обработка первичной информации и умение применять ее в практической деятельности;

- в совершенстве владеть знаниями общей, социальной и возрастной психологии, психологии коллектива

- основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического развития человечества;

- терминологическую систему;

- этические нормы, профессионального взаимодействия с коллективом;

- формы межкультурного общения;

- способы налаживания контакта межкультурного взаимодействия;

- способы преодоления коммуникативных барьеров.

- *должен уметь:*

- прогнозировать ситуацию в социокультурной сфере и сфере искусства;

- осуществлять связь с учреждениями и организациями сферы культуры различных уровней на основе правового законодательства;

- создавать собственные и использовать имеющиеся компьютерные программы, технологии, аудиовизуальные средства;

- анализировать и распространять отечественный и зарубежный передовой опыт в сфере искусства;

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые искусствоведческие проблемы, осмысливать процессы, события и явления в сфере искусства;

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам, использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, искусстве и культуре, в учебной и профессиональной деятельности,

- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию, определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации;

- руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения вырабатывать и реализовывать свою роль в команде;

- ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия, устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения, применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности.

- должен владеть:

- совокупностью приемов и методов по изучению процессов в искусстве в прошлом и настоящем;
- спецификой работы различных типов учреждений культуры и искусства;
- методологиями и методиками исследований в сфере искусства;
- навыками системного подхода к решению творческих задач;
- основами культуры речи и делового этикета.

III. Консультации

Задачи консультаций: познакомить абитуриентов с объёмом материала, необходимым для подготовки и прохождения вступительных испытаний.

В разделы консультации входят следующие дисциплины:

1. Теория и история искусства.
2. Проектирование в сфере искусства.
3. Основы научно-исследовательской работы.

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену

1. Американская философия искусства: Основные концепции второй половины XX в. Антология: Екатеринбург/ Бишкек : Деловая кн.: Одиссей, 1997
2. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
3. Басин Е. Я. Семантическая философия искусства /ИФ РАН. М.: Гуманитарий, 2012.
4. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин ; Немецкий культурный центр им. Гете ; [предисл., сост., пер. и примеч. С.А. Ромашко]. — М.: МЕДИУМ, 1996. — 240 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://art.photo-element.ru/analysis/benjamin/benjamin.html> – Дата доступа : 11.11.2014 г.

5. Бранский В.П. Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи — Калининград: Янтарный сказ, 1999.
6. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия: Современная эстетика как наука и философия искусства. - М.: Изд-во МБА, 2010
7. Бычков В.В. Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог: Разговор Второй о философии искусства в разных измерениях. - М.: ИФ РАН, 2009
8. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение культуры Возрождения. СПб.: Алетейя, 1997.
9. Вёльфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб., 2004.
10. Выготский Л.С. Анализ эстетической реакции: Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2001
11. Грэм Г. Философия искусства. Введение в эстетику. М.: Слово/Slovo, 2004
12. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб.: Петрополис, 1999
13. Зедльмайр Х. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света. М.: Территория будущего, 2008
14. Кант И. Критика способности суждения. Собр. соч. в 6-ти т. Т.5. - М., 1976.
15. Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства. М., 1999.
16. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.
17. Мигунов А.С. Vulgar: Эстетика и искусство во второй половине XX в. М.: Знание, 1991.
18. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М.: Искусство, 1998.
19. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. — М.: Искусство, 1991.
20. Тэн И. Философия искусства. М.: Искусство, 1996.
21. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. - М., 1966.
22. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. Собр. соч. в 7 т. Т.6. - М., 1957
23. Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы XX века. Антология. Сост. Г.А. Белая. М.: РГГУ, 2003