

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АНО ВО
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» И.Н. Сухолет
« 21 » июня 2019 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

**аспирантуры по направлению 50.06.01 Искусствоведение
Специализация 17.00.09 Теория и история искусства**

Квалификация
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Москва – 2019

Одобрено на заседании кафедры общегуманитарных и социальных дисциплин

Зав. кафедрой

Г. Р. Консон

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)";
- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 N 227 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки";
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 50.06.01 Искусствоведение № 909 от 30.07.2014;
- Устав АНО ВО «Институт Современного Искусства»;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный решением Ученого совета ИСИ протокол № 7 от «21» июня 2019 г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВО, на основании которых они должны уметь решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.

Задачи государственной итоговой аттестации:

- оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение;

– определить готовность выпускника по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение к следующим видам профессиональной деятельности:

- ✓ научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания;
- ✓ преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

– выявить уровень подготовленности выпускника по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО;

– выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к результатам освоения основных образовательных программ уровня подготовки кадров высшей квалификации через набор определенных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по образовательной программе высшего образования, является обязательной. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение.

Государственная итоговая аттестация проводится в форме представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) и сдачи государственного экзамена.

Для проведения государственной итоговой аттестации формируется государственная экзаменационная комиссия (ГЭК). Возглавляет ГЭК председатель, который утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации из числа лиц, не работающих в АНО ВО ИСИ, имеющих ученую степень доктора наук по научной специальности, соответствующей направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

**3. ВИДЫ, ОБЛАСТИ, ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
К КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ВЫПУСКНИКИ,
ОСВОИВШИЕ ПРОГРАММУ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 50.06.01
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ**

3.1. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- научно-исследовательская деятельность в области искусства и искусствознания;
- преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования.

3.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- историко-художественные процессы и явления в их художественных, культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях и их отражение в произведениях искусства, теории и методологии искусства, эстетических концепциях;
- способы создания и презентации произведений искусства по направленности (профилю) программы;
- памятники, собрания и коллекции произведений искусства; реставрация и консервация произведений искусств;
- окружающая культурно-пространственная среда; система образования в области искусств;
- общественные объединения и профессиональные организации в области искусств;
- менеджмент и продюсирование в сфере искусства.

3.3. ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

- решение профессиональных задач в сфере искусства, культуры и гуманитарного знания.

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА:

4.1.1. При сдаче государственного экзамена выпускник должен продемонстрировать владение следующими компетенциями:

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с

- использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2);
 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
 - способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
 - готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
 - готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).

4.1.2. При представлении научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выпускник должен продемонстрировать владение следующими компетенциями:

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2).

5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

5.1. при защите НКР:

<i>Наименование и код компетенции</i>	<i>Показатель сформированности</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Способ оценивания</i>
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)	Знать: особенности научно-исследовательской деятельности в области истории и теории искусств; современные методы исследования	Использование современных методов исследования Использование информационно-коммуникационных технологий	Наличие / отсутствие в тексте НКР
	Уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятельность		
	Владеть: навыками анализа, оценки, интерпретации и представления результатов научного исследования		
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных областях (УК-1)	Знать: современные научные достижения в сфере истории и теории искусств	Междисциплинарный характер используемых сведений	Наличие / отсутствие в тексте НКР
	Уметь: решать исследовательские и практические задачи		
	Владеть: навыками анализа и оценки современных научных достижений в области истории и теории искусств; навыками генерирования новых идей; навыками решения исследовательских задач		
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и	Знать: комплексные исследования	Междисциплинарный характер используемых сведений Применение знаний в области истории и философии науки	Наличие / отсутствие в тексте НКР
	Уметь: анализировать, оценивать исследования в области истории и теории искусств, делать обобщения, применять методы истории и философии науки		

<i>Наименование и код компетенции</i>	<i>Показатель сформированности</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Способ оценивания</i>
философии науки (УК-2)	Владеть: навыками использования знаний в области истории и философии науки; навыками проектирования и осуществления комплексных исследований		

5.2. при сдаче государственного экзамена:

<i>Наименование и код компетенции</i>	<i>Показатель сформированности</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Способ оценивания</i>
способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1)	Знать: особенности научно-исследовательской деятельности в области истории и теории искусств; современные методы исследования	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания вопроса Грамотность изложения
	Уметь: осуществлять научно-исследовательскую деятельность		
	Владеть: навыками анализа, оценки, интерпретации и представления результатов научного исследования		
готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2)	Знать: особенности преподавания дисциплин профильной направленности в вузах; основные программы высшего профессионального образования	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания вопроса Грамотность изложения Решение поставленных практических задач во время устного ответа
	Уметь: анализировать, оценивать результаты педагогических работ в области искусства и науки		
	Владеть: навыками обобщения фактического материала по вопросам педагогики; навыками анализа педагогической деятельности; навыками теоретического обобщения практических работ		

<i>Наименование и код компетенции</i>	<i>Показатель сформированности</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Способ оценивания</i>
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1)	Знать: современные научные достижения в сфере истории и теории искусств	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания вопроса Грамотность изложения
	Уметь: решать исследовательские и практические задачи		
	Владеть: навыками анализа и оценки современных научных достижений в области истории и теории искусств; навыками генерирования новых идей; навыками решения исследовательских задач		
способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2)	Знать: комплексные исследования	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания вопроса Грамотность изложения
	Уметь: анализировать, оценивать исследования в области истории и теории искусств, делать обобщения, применять методы истории и философии науки		
	Владеть: навыками использования знаний в области истории и философии науки; навыками проектирования и осуществления комплексных исследований		
готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3)	Знать: проблемы научного и научно-практического характера в области искусства и науки	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания вопроса Грамотность изложения
	Уметь: демонстрировать решение научно-образовательных задач и научных проблем		
	Владеть: навыками научного обобщения материала		
готовностью использовать современные методы и технологии научной	Знать: современные методы и технологии научной коммуникации	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания

<i>Наименование и код компетенции</i>	<i>Показатель сформированности</i>	<i>Критерии оценки</i>	<i>Способ оценивания</i>
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4)	Уметь: осуществлять научную коммуникацию в рамках поставленных вопросов		вопроса Грамотность изложения
	Владеть: навыками научного стиля речи		
способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5)	Знать: специфику профессионального и личностного развития	Ответы на вопросы	Полнота раскрытия содержания вопроса Грамотность изложения
	Уметь: планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития		
	Владеть: навыками решения поставленных задач		

6. ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за государственный экзамен и оценка за НКР.

6.1. Шкала оценивания НКР

Оценка результата защиты НКР производится на открытом заседании ГЭК. За основу принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения компетенций, контролируемых на ГЭК:

- обоснованность актуальности темы;
- степень реализации поставленных цели и задач;
- степень раскрытия темы;
- достоверность полученных результатов;
- качество выполнения работы;
- содержательность доклада;
- точность, глубина, лаконичность ответов на вопросы.

Обобщенная оценка защиты НКР определяется с учетом отзыва научного руководителя.

Критерии оценивания	Показатели оценивания результатов			
	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительн о

Критерии оценивания	Показатели оценивания результатов			
	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
Актуальность исследования	Актуальность темы полностью раскрыта	Актуальность темы раскрыта. Присутствуют отдельные недочеты/недоработки в части обоснования актуальности исследования	Актуальность темы раскрыта. Присутствуют отдельные недочеты/недоработки в части обоснования актуальности исследования.	Актуальность темы не раскрыта
Уровень методологической проработки проблемы	Успешное и систематическое применение навыков анализа методологических проблем при решении исследовательских задач	В целом успешное, но не систематическое применение навыков анализа методологических проблем при решении исследовательских задач	Фрагментарное применение навыков анализа методологических проблем при решении исследовательских задач	Отсутствуют навыки анализа методологических проблем при решении исследовательских задач
Новизна исследования	Сформированная способность генерировать новые идеи	В целом успешная, но содержащая отдельные пробелы, способность генерировать	В целом успешная, но содержащая существенные пробелы, способность генерировать	Отсутствие способности генерировать новые идеи
Аргументированность и степень обоснованности положений и выводов, выносимых на защиту	Научные положения и выводы аргументированы и обоснованы	Имеются отдельные недостатки/неточности в приведенной аргументации	Имеются существенные недостатки/неточности в приведенной аргументации	Научные положения и выводы не обоснованы

Критерии оценивания	Показатели оценивания результатов			
	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
Степень разработанности проблемы исследования, представленная в автореферате	Проблема исследования разработана. Сформировано системное владение навыками критического анализа концепций современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских задач	Проблема исследования разработана. Имеются отдельные недостатки/неточности в приведенной аргументации. В целом сформировано владение навыками критического анализа концепций современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских задач	Проблема исследования разработана. Имеются существенные недостатки/неточности. Фрагментарное владение навыками критического анализа концепций современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских задач	Проблема исследования не разработана. Отсутствует навыки критического анализа концепций современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских задач.
Методический аппарат исследования	Сформировано умение применять широкий спектр методов научного исследования	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение применять широкий спектр методов научного исследования	В целом успешное, но содержащее существенные пробелы, умение применять широкий спектр методов научного исследования	Отсутствие умения применять широкий спектр методов научного исследования
Научная эрудиция аспиранта при защите научного доклада	Демонстрирует высокий уровень научной эрудиции, свободное владение профессиональной терминологией	Демонстрирует достаточный уровень научной эрудиции для поддержания научной дискуссии, свободно владеет профессиональной терминологией	Демонстрирует низкий уровень научной эрудиции, свободно владеет профессиональной терминологией	Отсутствие научной эрудиции, владения профессиональной терминологией

Критерии оценивания	Показатели оценивания результатов			
	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
Оригинальность текста	Выше 70 %	Около 70%	Ниже 70%, но более 60%	Ниже 60%
Оформление библиографического списка	Оформление списка использованной литературы сделано с учетом соответствующих требований (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf)	Оформление списка использованной литературы сделано с учетом соответствующих требований (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf), но допущены некоторые незначительные отклонения	Не соблюдены требования к оформлению библиографического списка (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf)	Не соблюдены требования к оформлению библиографического списка (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf)
Цитирование	Корректно цитированы опубликованные документы и электронные ресурсы	Корректно цитированы опубликованные документы и электронные ресурсы	Некорректно цитированы опубликованные документы и электронные ресурсы	Некорректно цитированы опубликованные документы и электронные ресурсы

6.2. Шкала оценивания государственного экзамена

6.2.1. Критерии оценки ответа на вопросы

Оценка «отлично»

Ответы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснованные выводы, демонстрируются глубокие знания. Ответ должен быть развернутым, уверенным.

При ответе аспирант: обнаруживает всестороннее систематическое и глубокое знание материала; владеет понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению проблематики.

Оценка «хорошо»

Ответы излагаются систематизировано, последовательно и уверенно. Демонстрируется умение анализировать материал, но не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Аспирант показывает знание

основных характеристик раскрываемых категорий, понимание взаимосвязей между явлениями и процессами.

При ответе аспирант: обнаруживает твердое знание материала; способен применять знание теории к решению задач профессионального характера; допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оценка «удовлетворительно»

Аспирант понимает сущность основных категорий по вопросу, но допускает нарушения в последовательности изложения. Имеются затруднения с выводами.

При ответе аспирант: знает материал в объеме, необходимом для работы в профессии; приводит неточные формулировки; допускает существенные погрешности и неточности при ответе.

Оценка «неудовлетворительно»

Ответы излагаются непоследовательно. Аспирант не понимает сущность основных категорий по вопросу. При ответе аспирант обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного материала; допускает принципиальные ошибки; демонстрирует отсутствие знаний по вопросу.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1. Методические материалы по оформлению НКР

Общие положения:

- *набор* текста на компьютере на одной стороне листа формата А 4, цвет бумаги – белый;
- *тип шрифта* – Times New Roman;
- *размер шрифта* (кегель) – 14 (в таблицах – 12);
- *междустрочный интервал* – полуторный (в таблицах – одинарный);
- *размеры полей*: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
- *нумерация страниц* – в нижнем колонтитуле по центру арабскими цифрами, на титульном листе и в оглавлении номер страницы не ставится;
- *заголовки* – по центру, без переносов и точки в конце, с полужирным выделением, без отступа красной строки;
- *основной текст* – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25-1,27 см;
- *выделение фрагментов текста* – полужирным, курсивом, разрядка, подчеркиванием;
- *приложения к НКР* – имеют нумерацию и название;

— каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится и к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использованных источников, приложениям и т. п.

— иллюстрации (схемы, графики, таблицы и пр.) помещаются в тексте работы сразу после ссылок на них, сопровождаются подписями и нумеруются.

Общий объем НКР – 40-60 страниц (до списка использованной литературы).

НКР должна быть представлена в двух экземплярах: один экземпляр представляется в печатной форме, в сброшюрованном или переплетенном виде, второй – на электронном носителе, полностью повторяющем печатный вариант работы.

8.2. Методические материалы для подготовки к государственному экзамену

1. Место искусствоведения в структуре современных гуманитарных дисциплин.

Характеристика основных подходов в современном искусствоведении.

Связь современного искусствознания с другими гуманитарными науками. Основные концепции, определяющие интерпретацию произведения искусства в контексте междисциплинарных научных подходов. Семиотика искусства. Основные компоненты семиотики. Классификация произведения искусства по семиотическим критериям

2. Основания для классификации искусств.

Критерии для классификации искусств: по динамике, по материалам, по типу выражения и восприятия. Виды и жанры искусств.

3. Искусство как феномен культуры.

Основные определения термина «культура». Структура культуры. Художественная культура. Искусство в системе художественной культуры. Культурологический анализ искусства в проблемном поле современной междисциплинарности.

4. Стили искусства.

Понятие «стиль» искусства. Художественный (высокий) стиль. Синтез искусств. Краткая характеристика стилей и направлений искусства.

5. Методология и источники философии искусства.

Методологическое основание историко-эстетического исследования. Соотношение исторического и логического подходов. Проблема источников знания в области истории и философии культуры и искусства.

6. Концепции искусства в истории культуры.

Досократики об искусстве. Концепция мимесиса у Сократа, Платона и Аристотеля. Концепт искусство в патристике, схоластике и у номиналистов. Демиургическая функция искусства в Ренессансе. Взгляды на искусство в 17 – 18 вв, Баумгартен и рождение

эстетики. Взгляды на предмет в 19 веке (от Немецкой классической философии до Модерна. Осмысление искусства в веке 20-м.

8. Искусство как форма общественного сознания.

Положение искусства среди иных форм сознания (наукой, философией, моралью, правом, религией и т.п.). Развитие под воздействием исторической действительности. Относительная самостоятельность по отношению к действительности, объясняемая их самодвижением, их взаимовлиянием, ролью творческого наследия, традиций, технических навыков и приемов (в искусстве), мыслительного материала, накопленного в предшествующие эпохи (в философии), фактического материала (в науке). Осмысление реальности и обратное воздействие на нее.

.Искусство как художественное освоение мира

Искусство как способ освоения внешнего пространства. Искусство как способ самопознания и формирования личности. Искусство и двойственность сознания. Искусство и язык. Взаимодействие внешнего и внутреннего миров в искусстве.

9. Личное, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве.

Личностное — национальное — интернациональное — общечеловеческое и структура образного мышления. Общечеловеческое в искусстве. Национальная самобытность культуры и интернациональные аспекты в искусстве. Личностные основания индивидуального стиля.

10. Искусство как преобразование реальности.

Идейно-эстетическое воздействие. Включение человека в ценностно ориентированную деятельность. Преобразование реальности в процессе художественного творчества. Обработка строительного материал художественного образа. Особенности виртуальных реальностей в сфере искусства.

11. Компенсаторная и познавательная-эвристическая функции искусства.

Понимание искусства как психотехники и средства адаптации в коллизиях окружающего мира (от Античности до современной культуры. Отвечающий, утешающий и компенсаторный аспекты искусства как средства достижения духовной гармонии. Искусство как средство познания. Просвещение и искусство.

12. Художественно-концептуальная функция искусства.

Концепция бытия. Образ мира. Образы пространства и времени. Концепция общества (утопия и антиутопия). Образ художника и концепция художественного творчества. Художественные концепты взаимодействия человека и мира.

13. Функция предвосхищения – искусство как предсказание.

Интуиция и особенности работы с информацией в контексте художественного мышления. Ирациональность и экстерполяция как особенности артистического сознания. «Импрессионизм» и «экспрессионизм» прорицаний в искусстве. Предвосхищение и его место в художественном творчестве.

14. Искусство как коммуникация.

Искусство как средство общения. Язык искусства среди иных языков человеческой коммуникации (Лессинг, Гердер, Потебня, Кроче и др). Искусство как знаковая система и его особенности в этом аспекте. Коммуникация и обратная связь. Объединяющая и разъединяющая функции искусства.

15. Информационная функция искусства.

Языки искусства как варианты передачи информации. Особенности языков искусства (эмоциональность, парадоксальность, эстетическое богатство, аллегоричность, аллюзивность и т.п.). Универсальность языка искусства. Историко-культурные особенности и коды языков искусства.

16. Воспитательная функция искусства

Взгляды на воспитательную функцию искусства от Древнего Востока и Пифогорейцев до 21 века. «Сокращение опытов быстротекущей жизни». Воздействие искусства на психосоматику как методика воспитания и средства этого воздействия. Искусство и социализация. Гуманитарное и тоталитарное воспитание средствами искусства.

17. Искусство как психотехника (функция внушения)

Многообразие воздействий искусства на человеческую психику. Искусство в архаических ритуалах как средство моделирования сознания. Суггестия искусства. Этос, пафос, катарсис и пр. как фазы воздействия. Моделирование состояний и изменение образов окружающего мира. Пластичносттического воздействия на психику и соматику. «Что есть реальность?»

18. Эстетическая функция искусства

Формирование вкусов, способностей и потребностей как феномен эстетического воздействия. Ценностное ориентирование личности. Искусство как наслаждение. Активизация творческих способностей как средство самореализации и самодостаточности личности.

19. Художник и аудитория искусства в системе социальных коммуникаций

Понятие «художественная коммуникация» (художественная коммуникация как движение художественных смыслов в социальном пространстве и времени; социально-коммуникационные циклы функционирования художественной коммуникации; художник и аудитория искусства в системе социальных коммуникаций; типология художественных коммуникаций; информационный подход в искусствоведении: художественная информация и научная информация). Семантика и семиотика художественных коммуникаций.

20. Герменевтика искусства как наука в системе гуманитарных дисциплин

Герменевтика как наука о понимании и интерпретации художественного текста. Происхождение термина из телеологии. Развитие и становление герменевтики в трудах Шлейермахера, Хайдеггера, Гадамера. Связь герменевтики искусства с его семиотикой. Лингвистические основания герменевтики искусства. Культурологические обоснования герменевтики.

21. Структура текста художественного произведения

Определение текста в концепции структурализма и постструктурализма. Текст, контекст, интертекст, метатекст. Функции художественного текста: образно-познавательная, идейно-эстетическая, коммуникативная. Нарративность и «иллюзорность» художественного текста.

Общие структуры вербального, визуального и музыкального текстов. Мифологические прототипы базовых текстовых структур: одночастной, двухчастной и трехчастной форм. Анализ формы текста как путь к раскрытию смысла.

22. Искусство как ценностная система

Понятие о ценностях. Аксиологические основы искусства. Базовые идеи и ценности различных исторических периодов: краткая характеристика.

23. Архаический ритуал. Психотехника и искусство

Миф как технология, технология как искусство. Пение, танец, музыка и орнамент – четыре аспекта ритуала. Роль ритмических структур. «Человек есть нечто, что должно превозмочь» - изначальный смысл ритуального мифа. Организм божества и организм человека. Ритуал как механизм превозмогания. Организм божества и организм человека. Рукотворные объекты и особенности работы с ландшафтом. Варианты искомого результата и его смысл.

24. Искусство Древнего Востока. Индия

Принципы культуры и искусства Древней Индии: Йога, как базовая технология. Термин и смысл. Сакральное искусство. Явное и тонкое почитание божества. Мастер и пространство творения. Воспроизведение мистического оригинала. Учет воли пространства. Мандала. Кшетра. Янтра. Скульптура. Основное искусство. Подготовка материала. Подготовка мастера. Техника отождествления мастера с камнем. Концепция тела в индийской скульптуре – греческий и индийский каноны. Энергетическое тело. Храм и тело. Сакральные задачи орнаментов и барельефов в интерьере и экстерьере храма. Живопись. Ритуальные задачи и технология. Мандала в живописи. Иерархия развоплощенности фигур и объектов. Множественность точек зрения и перспектив. Стханы. Моделирование света и цвета. Техника и психотехника древнеиндийского танца. Ритуальная музыка. Инструменты. Особенности тональности. Характер воздействия на психосоматику. Театр и театральное пространство в Древнеиндийской культуре.

25. Искусство Древнего Востока. Шумер и Аккад

Урбанистическая цивилизация, город и горожанин в шумерском искусстве и литературе. Сакральные истоки и особенности городской архитектуры, феномен зиккурата как образ космоса. Время и пространство в культуре Шумера и Аккада – образ мироздания, микро- и макрокосм. Пространство реальное и виртуальное, психологическая ориентация на сновидения. Образ и многосоставность человека в шумерской искусстве и культуре.

26. Искусство Древнего Востока. Египет

Образ в искусстве древнего Египта. Космос в искусстве Египта. Храм и гробница как мироздание и путь. Архетипы Египта в образах животных и растений. Египетский орнамент и его смысл. Эстетические основы канона. Два мира в искусстве Древнего Египта. Тела богов и тела людей. Сакральные игры с перспективой. Сверхзадача египетской культуры и характер ее отражения в искусстве.

27. Искусство Древнего Востока. Китай

Проблема истоков. Инь и Чжоу – шаман и чиновник. Становление основ китайской культуры. Лао Цзы и Конфуций – варианты создания идеального человека и общества. Священные тексты Древнего Китая (И цзин, Дао дэ цзин, Чжуан-цзи, Конфуцианский канон) – особенности содержания и структуры. Звук и число в Древнем Китае. Базовые

принципы Древнекитайской культуры («вода», «тень», «недеяние», «сосредоточение», «единство»). Искусства и литература. Фэн-лю и роль измененных состояний сознания в творчестве. «Знающий не говорит» - искусство молчания и слова в литературы Древнего Китая. Уровни литературного текста. «Единая черта кисти» и теория живописи. Живопись тени. Активность в покое. Человек-пейзаж. Дао живописи. Феномен каллиграфии. Иероглиф - технология и космология начертания. Вэнь – узоры письма и узор мироздания. Смена стиля как изменение смысла. Музыка и танец. Дом – сад – космос – архитектура и космология в Древнем Китае. Феномен фен-шуй.

28. Искусство Античности. Крит. Микены. Архаика

Крит и Микены – подобие неподобного. Легкость и тяжесть как категории искусства и культуры. Образы мира, богов и людей. Мир как энергия и мир как материя. Лабиринт, Дедал, Минотавр – образы мира и образы тела в Критской и Микенской культурах. Геометрическая культура Архаики. Образы Гомера и образы вазописи. Ритуальные истоки театра. Кризис культуры – кризис искусства 7 – 5 вв. Образы искусства у досократиков

29. Искусство Античности. Греция эпохи Классики

Золотой век искусства. Гармония истинная или кажущаяся. Дионисическое и аполонийское в культуре классического периода. Феномен храма (Парфенон и Неромантейон). Образы тела в скульптуре Греции, тело и космос. Амфора как образ вселенной. Загадки музыкальных структур. Музыка дионисическая и аполоническая. Греческий театр как синтез архаики и классики. Влияние Сократической школы.

30. Искусство Античности. Эллинизм

Феномен Александра Великого как творца эпохи в искусстве. Кинизм, эпикурейство и стоицизм – новые стратегии жизни, стратегии культуры. Жилища богов и людей – архитектура эллинизма. Феномен мировых городов – архитектура утопии. Традиции эллинистической скульптуры – патетика и реализм. Греко-египетский синкретизм. Мир красок: живопись и мозаика. Театр эллинизма. Музыкальное мышление и феномен танца.

31. Искусство Античности. Древний Рим

Римское чувство красоты. Архитектоника форм и эклектизм. Декоративность и орнамент. Мощь как абсолютная ценность. Архитектура как апофеоз римской универсальности и великодержавности. Купол и космос. Колизей и Золотой дом как два полюса римского мировосприятия. Феномен триумфальной арки и колонны. Рим как единственный город – архитектура и мифология. Император в искусстве Рима. Греческое и римское в искусстве и культуре Древнего Рима. Скульптурный портрет и его особенности. Римский театр и римская вилла – космос и повседневность. Домус и инсула. Музыка Рима

32. Искусство Раннего Средневековья в Западной Европе

Искусство христианского Рима и искусство раннего Средневековья. Патристика об искусстве. Региональные аспекты раннесредневекового искусства от Ирландии до границ Византии. Кельтский и германский субстрат. Феномен базилики. Искусство книги. Каролингский Ренессанс. Рождение романского стиля.

33. Искусство Высокого Средневековья в Западной Европе

Готика как образ мышления и способ восприятия. Схоластика об искусстве. Два пути к Богу и оправдание плоти. Символизм и иерархизм культуры Высокого Средневековья.

Творец и творение в культуре и искусстве. Феномен средневекового мастера. Замок и собор как образы мироздания. Пространство тела и пространство мира в готическом искусстве. Церковное и светское измерение готики. Куртуазия как аристократический образ жизни в готическую эпоху. Куртуазное искусство. Музыка собора и музыка трубадуров.

34. Искусство Византии

Восточное христианство как идеологическое и технологическое основание византийского искусства. Западный и восточный храмы как результат разного понимания пути познания Божества. Витраж и мозаика в этом контексте. Купольный храм как образ вселенной. Феномен византийской иконы. Обратная перспектива и ее смысл. Фресковая живопись и византийская литература. Образ Императора в византийском искусстве. Музыка

35. Искусство Древней и Московской Руси

Язычество и ритуальное искусство (святилища, капища, идолы, орнамент и т.п.). Образ человека и мира по языческим артефактам. Поэтика и музыка заговоров и заклинаний. Сведения о танце и ритуальном движении. Приход христианского искусства. Мир как творение и творчество. Византия в искусстве Древней Руси. Пространство Божественное и человеческое. Восточно-славянский храм (Перынь, Св. София Новгородская, Св. София Киевская) и терем. Начало иконописи. Феномен русской иконы в Руси Московской. Книжник и книга. Книга как произведение искусства и средство воздействия (смысл книжных орнаментов). Храмовое пение и музыка. Татаро-монгольское иго и искусство. Имперская искусство до империи, эпоха Ивана Грозного. Барочные элементы 17 века. Искусство России на рубеже эпох.

36. Искусство Ренессанса

Что возродилось - Возрождение и Античность. Титанизм и гуманизм в аспекте искусства. Икона и картина - рождение новой визуальности. Искусство урбанизма. Боттичелли, Леонардо, Микельанджело – три измерения Возрождения. Северное Возрождение. Искусство и географические открытия. Искусство и фобии Ренессанса. Искусство и Реформация. Станок Гутенберга и искусство. Маньеризм – стиль искусства и стиль мышления.

37. Искусство 17 века. Барокко и классицизм

Новая наука и новое искусство. Дворцы и ратуши. Придворный и буржуа. Барокко как образ жизни. Пространство и время в искусстве и литературе барокко. Барокко и пространственные искусства (живопись, театр, танец, архитектура). Образ барочного тела в искусстве и жизни. Символ лабиринта. Музыка барокко. Барочное произведение искусства как тайна. Стиль классицизм. Триединство как принцип мироустройства. Герой и мир в произведениях классицистического искусства. Классицизм и абсолютизм. Архитектоника классицизма. Долг и страсть – рождение героического человека. Барочный классицизм - культура Версаля. Абсолютный монарх как синтез искусств и стилей.

38. Искусство 18 века. Рококо, просвещение, ампир.

«Старый режим» как тип культуры. Рокайль. Культ наслаждения. Любопытство как стратегия жизни. Женский мир. Игровое начало рококо. Будуарный мир и традиции архитектуры. Природа в культуре рококо. Орнаментальная культура. Свет и цвет рококо особенности визуального восприятия. Концепция тела и телесность вещей. Риторическая

культура - искусство говорить как искусство обольщать. Рококо и религиозность. Мистицизм и рационализм. Феномен салонов. Политика и власть а'la рококо. От Ватто до Фрагонара – особенности живописного произведения в контексте эпохи. Поэтизация порока и грани изящной словесности (Прево, Вольтер, Казот, Лакло). Музыка и танец. Театр как обрамление театрализованной повседневности. Просвещение. Искусство с точки зрения дидактики и воспитания. Искусство полезное и искусство вредное. Вольтер, Руссо, Дидро и варианты восприятия искусства. Искусство как средство воспитания цивилизованности. Амбир – стиль Империи и империя стиля.

39.Стили искусства 19 века. Романтизм. Реализм. Символизм. Импрессионизм Модерн.

Романтизм – истоки и национальные варианты. Базовые ценности романтизма. Романтизация мира и человека. Реализм: мир как он есть, через типизацию человека и мироздания. Попытка тотальной деромантизации мира. Феномен натурализма. Символизм и ощущение тайны мироздания. Языки символического искусства. Специфика символических образов и архетипов. Импрессионизм и дискретность существования мира и человека. Культ мгновения. Обертон цвета и звука в импрессионистическом восприятии. Модерн как синтез искусство и искусство рока.

40.Искусство России Нового времени.

Искусство Империи. Роль и образ Петра Великого в искусстве Новой России. Культурная политика Петра I. Феномен Петербурга. Оформление жанров и языков искусств от Петра до Екатерины Великой. Русское искусство и Западная Европа в 18 веке, культурный импорт и метаморфозы. Преломление просвещения в традиционном религиозном сознании России. «Золотой век» русской культуры. Западничество и славянофильство в отношении русского искусства. Амбир, классицизм и романтизм в русском искусстве. Русская музыка 19 века – тенденции развития. Самодержавие и искусство. Толстой и Достоевский и два лика искусства России 2-й половины 19 века. В преддверии «Серебряного века» на изломе эпох.

41.Стилистическое многообразие искусства первой половины 20 века.

Слагаемые Модернизма первой половины 20 века: Экспрессионизм. Футуризм. Дадаизм. Конструктивизм. Абстракционизм. Сюрреализм. Ар Деко. Искусство и мировая война. Базовые аспекты искусства 2-й половины 20 века. От Модернизма к постмодернизму. Оп-арт и Поп-арт. Рождение массового искусства и культуры. Эпоха постмодерна. Виды постмодернитского искусства. Политика и искусство. Обескураженный постмодернизм.

42.Феномен тоталитарного искусства

Искусство революционной эпохи. Авангард и революция. Социалистический реализм и Реализм мистический. Искусство как тоталитарная идеология. Машина тоталитарной культуры и роль профессиональных союзов. Прошлое и будущее в тоталитарном искусстве. Массовость и народность. Тематическое искусство. Базовые жанры тоталитарной культуры. Иерархия жанров. Тоталитарное государство как синтез искусств. Тоталитаризм и религиозное сознание. Тоталитаризм и утопия. Сакрализация пространства. Архетипы тоталитаризма (герой, враг, вождь и т.п.) в искусстве. Феномен новояза в искусстве. Ощущение времени в искусстве тоталитаризма. Сильные и слабые стороны тоталитарных искусств.

43.Искусство России в 20 веке

Феномен Серебряного века. Мировая война и русское искусство. Революция и искусство 20-х гг. Искусство эпохи победившего социализма и эпоха репрессий. Феномен Сталина в искусстве. Вторая мировая война и послевоенное искусство в СССР 40-х – 50 –х гг. Искусство эпохи «Оттепели» и 70-гг. 80-е – перелом идеологии, жизни и искусстве. Искусство современной России в 90-х и начале 21 века, проблемы и перспективы.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НКР

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»**
Кафедра общегуманитарных и социальных дисциплин

**НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
НА ТЕМУ «**НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ**»**

**по направлению 50.06.01 Искусствоведение
Специализация 17.00.09 Теория и история искусства**

Квалификация

Исследователь. Преподаватель-исследователь

Очная (Очно-заочная; заочная) форма обучения

Выполнил _____ / _____ /
Подпись ФИО обучающегося

«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ»

Заведующий кафедрой

_____/Консон Г.Р./

Руководитель _____ / _____ /
ФИО Подпись

Москва, 2019

Приложение 2

Отзыв научного руководителя на научно-квалификационную работу ФИО обучающегося (в родительном падеже) на тему (наименование темы)

- 1. Обоснование актуальности** (выполнено на высоком/среднем/низком уровне, с учетом / без учета всех современных требований)
- 2. Степень разработанности темы** (проведен тщательный / достаточный / недостаточный анализ источников, современной литературы)
- 3. Качество решения поставленных цели и задач** (поставленные цель и задачи реализованы в полном / неполном; достаточном / недостаточном объеме).
- 4. Степень раскрытия темы** (тема раскрыта глубоко, многоаспектно; тема раскрыта не полностью, не освещены ее отдельные грани; тема не раскрыта)
- 5. Ясность, четкость, последовательность, обоснованность полученных результатов** (полученные результаты и выводы обоснованы / недостаточно обоснованы / не обоснованы)
- 6. Требования к структуре работы** (соблюдены / соблюдены не в полной мере / не соблюдены)
- 7. Требования к оформлению библиографического списка** (соблюдены / соблюдены не в полной мере / не соблюдены; соответствуют / не соответствуют ГОСТ 7.0.100–2018)
- 8. Уровень овладения компетенциями.**
- 9. Корректность использования источников** (цитирование произведено корректно / не корректно, грамотно / не всегда верно оформлены ссылки на источники / ссылок на цитируемые источники нет), **объем оригинального текста – %.**
- 10. Качество оформления** (*уровень грамотности, стиль изложения, качество Приложений*)
- 11. Рекомендуемая оценка**

Должность,
ученое звание,
ученая степень

Подпись (И.О.Фамилия)

Дата **не позднее 6 дней до защиты**