

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Европейский университет в Санкт-Петербурге»

Факультет истории искусств

Утверждаю:

Ректор

О.В. Хархордин

2016 года

Протокол Ученого Совета № 4

от « 11 » сентября 2016 года

ПРОГРАММА

вступительных испытаний

для поступающих на обучение по образовательной программе

«Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия»

направление подготовки

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

академическая магистратура

форма обучения - очная

язык обучения - русский

Санкт-Петербург

2016

1. Пояснительная записка

Целью вступительных испытаний является выявление среди поступающих тех, кто наилучшим образом мотивирован к обучению и обладает способностями к исследовательской работе, а также необходимым уровнем подготовки для обучения на образовательной программе академической магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия» по направлению 50.04.01 Искусства и гуманитарные науки.

Цель вступительных испытаний реализуется посредством решения следующих **задач**:

- определение широты и качества знаний поступающего в области гуманитарных дисциплин, входящих в программу подготовки по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата);

- выявление степени знакомства с основными понятиями и подходами из области истории искусств, визуальной культуры, филологии, а также способности применять эти понятия практически в профессиональном диалоге по проблематике указанных дисциплин;

- определение уровня осведомленности поступающего относительно истории гуманитарных наук, предполагаемых базовой подготовкой по соответствующему направлению на уровне бакалавриата;

- выявление ориентированности поступающего на научно-исследовательскую работу в области искусств и гуманитарных наук, предполагаемую академическим характером магистратуры.

Лица, желающие освоить программу академической магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия» по направлению (50.04.01 Искусства и гуманитарные науки), и имеющие образование не ниже уровня бакалавра, допускаются к конкурсу по результатам сдачи вступительных испытаний.

Программа вступительных испытаний составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата).

Программа включает основные разделы знаний в области истории искусств, визуальной культуры, истории и теории литературы по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата).

Предусмотрены следующие виды вступительных испытаний:

1) письменный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки);

2) собеседование по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки);

Для повышения качества и объективности оценки знаний поступающих на вступительных испытаниях по программам магистерской подготовки оценка знаний производится с использованием **100-балльной шкалы.**

Каждый вид вступительных испытаний оценивается по 100-балльной шкале. При этом каждый вопрос экзамена оценивается по 100-балльной шкале, и оценка за экзамен определяется путем вычисления среднего арифметического оценок за все вопросы билета.

Минимальным баллом, подтверждающим успешное прохождение вступительного испытания, установлен 41 балл. Балл 40 и ниже за любой из видов вступительных испытаний является неудовлетворительной оценкой и означает, что абитуриент не может участвовать в конкурсе.

Для определения конкурсного балла оценки за два вида вступительных испытаний (письменный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки и собеседование) суммируются, к ним прибавляется балл за индивидуальные достижения. **При ранжировании списков поступающих приоритетной является оценка, полученная за собеседование.**

Вступительные испытания проводятся на русском языке, очно. Дистанционные формы вступительных испытаний не предусмотрены.

2. Критерии оценивания

2.1. Критерии и уровни оценивания ответов на вступительном испытании в виде письменного междисциплинарного экзамена по направлению (Искусства и гуманитарные науки)

Для определения качества ответа учитываются следующие основные показатели:

- уровень имеющейся подготовки в области истории искусства и гуманитарных наук, знакомство с базовыми научными текстами по направлению подготовки;
- умение грамотно использовать общенаучный категориальный аппарат, терминологию гуманитарных дисциплин;
- структура, последовательность, ясность, логичность, аргументированность письменного изложения, полнота раскрытия темы;
- культура и грамотность письменной речи, владение основными нормами академического письма;

Качество ответов на вопросы определяется членами экзаменационной комиссии методом экспертной оценки. При оценке ответов на вопросы письменного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) принята следующая система критериев:

75-100 баллов	<p>поступающий демонстрирует способность к самостоятельному, творческому мышлению, умение логично рассуждать и обосновывать свои утверждения, широту гуманитарного кругозора; тема письменной работы раскрыта полностью, проблематика явления охарактеризована профессионально, работа хорошо структурирована и написана правильным литературным языком без грамматических ошибок</p>
60-74 баллов	<p>тема раскрыта в достаточном объеме, но описание превалирует над анализом явления; изученный ранее материал излагается грамотно; работа хорошо структурирована и написана правильным литературным языком без существенных ошибок.</p>
41-59 баллов	<p>тема раскрыта фрагментарно, однако в пределах представленного текста характеристики явления достаточно точны, грубые ошибки отсутствуют, хотя поступающий может допустить ряд неточностей; работа носит скорее реферативный характер, умение самостоятельно мыслить и аргументировать свои тезисы проявлено не в полной мере; работа недостаточно отчетливо выстроена; культура письменной речи не вполне соответствует академическим стандартам.</p>
0-40 баллов	<p>Тема не раскрыта, либо работа написана не по теме; характеристика явления неточна или отсутствует, поступающий демонстрирует догматичность мышления или повторяет общие места, не демонстрирует умения доказывать свои утверждения, не владеет научной терминологией в области гуманитарных дисциплин; текст хаотичен, в работе присутствует значительное число стилистических и грамматических ошибок.</p>

2.2. Критерии и уровни оценивания ответов на вступительном испытании в виде собеседования по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) с экзаменационной комиссией.

Для определения качества ответа учитываются следующие основные показатели:

- полнота и глубина усвоения знаний и компетенций по предшествующему направлению подготовки;
- уровень знакомства с научной литературой по истории и теории визуальных и словесных искусств;
- умение грамотно использовать общенаучный категориальный аппарат, ориентация в профессиональной терминологии в области истории визуальных и словесных искусств;
- наличие научных интересов, их соответствие избранной области знаний и содержанию данной образовательной программы;
- умение грамотно и убедительно сформулировать свои исследовательские интересы, продемонстрировать мотивированность к научной работе;
- способность поддерживать содержательный профессиональный диалог, вести дискуссию;
- убедительность, обоснованность и точность ответов на вопросы;
- соответствие ответов на вопросы нормам культуры речи;
- качество ответов на дополнительные вопросы;

Качество ответов на вопросы определяется членами экзаменационной комиссии методом экспертной оценки. При оценке собеседования принята следующая система критериев:

75-100 баллов	поступающий точно, полно и уверенно отвечает на общие и частные вопросы, связанные с избранным направлением подготовки; обладает четким пониманием своих будущих исследовательских задач; демонстрирует высокую мотивацию и интеллектуальную мобильность; показывает широкий культурный кругозор; список рекомендованной литературы освоен полностью; культура устной речи высока.
60-74 баллов	поступающий обладает хорошей подготовкой по избранному направлению подготовки, уверенно отвечает на вопросы комиссии, показывает готовность целеустремленно работать в избранном научном направлении, методологию и традицию которого хорошо представляет и излагает; культурный кругозор широк; рекомендованная литература проработана в достаточной степени; устная речь грамотна.

41-59 баллов	поступающий уверенно отвечает на вопросы из общекультурной сферы; демонстрирует достаточные знания в определенной гуманитарной области и высокую степень готовности к расширению научных интересов; в то же время допускает ряд неточностей в ответах на вопросы экзамена, не дает полных ответов на дополнительные вопросы, ответ недостаточно аналитичен; список рекомендованной литературы проработан не полностью.
0-40 баллов	Поступающий обладает недостаточной подготовкой по избранному направлению, дает неполные либо неверные ответы на вопросы комиссии, поверхностно характеризует тексты из рекомендованного списка литературы или не знаком с ними; навыки профессиональной дискуссии недостаточны или отсутствуют; изложение материала плохо структурировано и нелогично; культура устной речи недостаточно высока или отсутствует.

3. Программы вступительных испытаний.

3.1. Письменный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки)

Программа письменного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) составлена в соответствии с содержанием рабочих программ учебных курсов, с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата). В программу экзамена включены основные разделы дисциплин из области истории искусства и гуманитарных наук уровня бакалавриата.

Письменный междисциплинарный экзамен для поступающих на образовательную программу магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия» проводится в виде сочинения (эссе) по одной из предложенных тем. Темы сформулированы таким образом, чтобы предоставить поступающим возможность

продемонстрировать сильные стороны своей подготовки и общекультурной эрудиции, выбрав аспект вопроса, наиболее соответствующий их исследовательским интересам. Письменный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) помогает выявить уровень понимания поступающим как масштабных художественных феноменов и категорий гуманитарных дисциплин, так и отдельных произведений искусства; его способность четко и грамотно формулировать мысли, точно выстраивать аргументацию, верно распределять общие и частные задачи в изложении материала, выбирать и описывать необходимые конкретные доказательные примеры. Испытание также позволяет поступающему продемонстрировать уровень культурной эрудиции и уровень общей грамотности.

Время, выделяемое на написание сочинения (эссе) письменного междисциплинарного экзамена, - не более 120 мин.

3.1.1. Содержание письменного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) для поступающих на программу академической магистратуры по профилю «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия»

Понятие искусства. Художественные категории: искусство, подражание, выражение, образ. Историческая динамика эстетических категорий. Морфология искусства. Искусство как феномен культуры. Функции искусства. Современные концепции искусства. Искусство и игра, искусство и ремесло, искусство и магия. Проблема исторического развития мира искусств. Типология искусств. Онтологический, семиотический и функциональный критерии классификации. Конгломеративный, ансамблевый, органический принципы объединения искусств.

Анализ произведения искусства: типология подходов. Эстетический предмет и эстетический акт. Структура и эстетическая ценность, акт творчества и акт восприятия. Осмысление творческого процесса. Теории воображения. Проблема элитарного и массового искусства.

Понятие текста. Понятие текста в лингвистике, литературоведении и изобразительном искусстве. Текст и вторичные моделирующие системы. Структура текста, система оппозиций. Семантика, синтагматика и прагматика текста. Подтекст и интертекст как литературоведческие категории.

Теория автора. Теория автора. Многосоставность понятия «автор». Соотношение автора и героя. Внезаходимость автора по отношению к герою. Субъекты речи и субъекты сознания.

Проблема восприятия литературного текста. Герменевтика и ее история. Современная философская герменевтика. Понимание как способ бытия. Рецептивная эстетика.

Филологическая герменевтика. Уровни понимания текста. Семантизирующее понимание, когнитивное понимание, распремечивающее понимание.

Род и жанр в литературе. Специфика эпического, лирического и драматического родов. Диалектика субъективного и объективного в литературном роде. Историческая динамика жанра. Локальные и универсальные жанры. Проблема классификации жанров. Формальные и содержательные уровни жанра.

Понятие стиля и стилизации. Многозначность термина «стиль». Стили в словесных и пластических искусствах. Основные подходы к понятию «стиль». Проблема определения стилей (готика, барокко, классицизм и пр.). Индивидуальный стиль писателя и художника.

Виды и жанры изобразительного искусства. Живопись, основные этапы ее развития. Монументальные и станковые формы живописи. Живописные техники. Жанры живописи (историческая картина, пейзаж, портрет, натюрморт и др.). Историческая типология жанров. Графика и ее формы. Рисунок и гравюра. Гравюрные техники, их типология и история. Социальные функции графики. Скульптура и ее формы. Материалы. Архитектура в средовом контексте.

Визуальная культура и кинематограф. Визуальные исследования как междисциплинарная область знания. Направления визуальных исследований. Визуальные практики в Новое время, взаимодействие изобразительного искусства и различных областей визуальной культуры. Кинематограф и его место в системе искусств. Формирование кинематографического языка и теории кинематографа. Российская теория кинематографа в контексте кино 20 в.

3.1.2. Темы сочинений (эссе) для вступительного испытания в форме письменного междисциплинарного экзамена по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) для поступающих на программу академической магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия»

1. Феномен классицизма в одном (или нескольких) видах искусства (живопись, архитектура, литература, театр и др.).
2. Феномен романтизма в одном (или нескольких) видах искусства (живопись, архитектура, литература, театр и др.).
3. Явление архаизма (архаизации художественного языка) в культуре страны и эпохи (на выбор).

4. Феномен модернизма в изобразительном искусстве /архитектуре /кино /литературе /музыке /театре интересующих Вас страны и периода.
5. Русская и западноевропейская художественная культура в конце 19 – начале 20 в. (живопись/архитектура/театр/литература/кино). Взаимодействия и взаимовлияния.
6. Характеристика изобразительного искусства /архитектуры /кино /литературы /музыки /театра тоталитаризма в стране по выбору экзаменуемого.

3.2. Собеседование по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) для поступающих на программу академической магистратуры по профилю «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия».

В ходе собеседования по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки) поступающий должен дать развернутые ответы на два вопроса, которые позволяют ему продемонстрировать уровень знаний и способность к профессиональному суждению по вопросам теоретического и/или методологического характера, а также в области анализа конкретного художественного явления или произведения. Ответы на вопросы предполагают предварительное знакомство с рекомендованной литературой.

На собеседовании поступающий на обучение по программе академической магистратуры «Языки искусства в культуре: проблемы взаимодействия» должен продемонстрировать уровень базовой подготовки в области истории искусства и гуманитарных наук, а также понимание научной проблематики данных дисциплин, осведомленность в их методологиях и задачах; знакомство с исследовательской литературой, рекомендованной для подготовки к вступительным испытаниям. Поступающему будут заданы вопросы о научных работах, включенных в список обязательной литературы к вступительным испытаниям.

Наряду с этим, целью собеседования является определение общего уровня подготовки поступающего. Собеседование призвано также очертить основной круг его научных интересов, имеющийся исследовательский опыт поступающего, его научные планы, степень мотивированности к обучению на образовательной программе, умение поддерживать научную дискуссию и обосновывать свои утверждения. В ходе собеседования могут быть заданы вопросы, связанные с научными намерениями. Могут быть также заданы дополнительные вопросы, имеющие целью выявить исследовательские интересы и предпочтения

Вопросы и задания, предлагаемые поступающим на собеседовании по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки), сгруппированы в два блока.

Блок 1. Ответ на вопрос Блока 1 позволяет поступающему продемонстрировать уровень его теоретической подготовки, показать владение категориями и терминологией гуманитарных дисциплин и истории искусства, знание методологии, знакомство с исследовательской литературой

Блок 2. Вопрос Блока 2 дает возможность поступающему продемонстрировать творческое мышление, охарактеризовать имеющийся исследовательский опыт и научные планы.

3.2.1. Вопросы к собеседованию по направлению подготовки (Искусства и гуманитарные науки)

3.2.1. Блок 1

I. Теоретические и методологические вопросы

1. Три уровня искусствоведческого анализа по Э. Панофскому.
2. Многозначность термина «реализм» по Р.О. Якобсону.
3. Проблема условности в искусстве по Ю.М. Лотману и Б.А. Успенскому.
4. Охарактеризуйте различные виды интертекстуальных связей. (К.Ф. Тарановский . Концерт на вокзале)
5. «Рамки» в различных видах художественных текстов по Б.А. Успенскому («Поэтика композиции»).
6. Проблема «текст в тексте» («изображение в изображении» и т.п.) по Ю.М. Лотману.
7. Русский формализм: «Искусство как прием» В.Б. Шкловского.
8. Психоанализ и искусство: З. Фрейд о Леонардо да Винчи.
9. Ролан Барт: структурализм и фотография («Риторика образа»).
10. Понятие цитаты в кино (по М.Ямпольскому)
11. Киноконцепция русского формализма (Ю. Тынянов).
12. Постструктурализм и кино (Р.Барт. Третий смысл).
13. Феномен двоеверия и его влияние на русскую культуру. Двоеверие в современной массовой культуре.
14. Литература и идеология: проблемы взаимодействия.
15. Формальный анализ литературного произведения: основные принципы (Б.Эйхенбаум. Как сделана «Шинель» Гоголя).

II. Характеристика художественных феноменов и научных категорий.

1. Ордерная система: греческие и римские ордера, их устройство и примеры применения.
2. Ансамбль Акрополя в Афинах

3. Архитектурная история собора Святого Петра в Ватикане : основные этапы и решения.
4. Творчество Андреа Палладио и его влияние на европейскую классическую традицию.
5. Архитектурное творчество Микеланджело: основные постройки и проекты.
6. Архитектура модернизма на примере построек Ле Корбюзье.
7. Произведения Микеланджело в Сикстинской капелле.
8. «Экстаз св. Терезы» Дж.-Л. Бернини и художественная проблематика барокко.
9. «Медный всадник» Э.-М. Фальконе: изобразительный язык, семантика и традиция конного монумента.
10. «Мир искусства» и его роль в развитии русского художественной культуры рубежа 19-20 в.
11. Французский импрессионизм 1860-70-х г.: основные проблемы.
12. «Смерть Марата» Ж.-Л. Давида: визуальная риторика и политическая прагматика.
13. Охарактеризуйте феномен литературной эволюции на примере поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».
14. Взаимодействие словесного и изобразительного компонентов в русских народных картинках по Ю.М. Лотману («Художественная природа русских народных картинок»).
15. Охарактеризуйте феномен литературной эволюции на примере поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник».

3.2.2. Блок 2

Вопросы о предшествующем опыте, исследовательских интересах и научных намерениях

Определите свои исследовательские интересы, предполагаемую проблематику магистерского исследования и его методологические основы.

Какое место Ваше предполагаемое исследование может занять в современном научном процессе? Охарактеризуйте его по отношению к ведущим научным школам Вашего направления подготовки.

В какой степени Ваше предполагаемое исследование станет продолжением предшествующей работы (выпускной квалификационной работы, курсовых проектов и пр.)?

Как Вы поступите, если окажется, что на избранную Вами тему недавно защищена другая магистерская диссертация? Какие иные научные проблемы привлекают Ваше внимание?

Представьте, пожалуйста, предлагаемое Вами исследование в контексте междисциплинарного подхода.

3.3.2. Дополнительные вопросы собеседования .

Дополнительно могут быть заданы вопросы, касающиеся оригинальной исследовательской работы, если таковая представлена для получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения.

4. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям

Обязательная литература:

1. История искусств (для бакалавров). Учебное пособие / Т.С. Паниотова под ред., Г.В. Драч под ред. и др. — М. : КноРус, 2016.
2. 2. «История изобразительного искусства»/ Н. М. Сокольникова, Е. В. Сокольникова – М.: Academia, 2015.
3. История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. Учебник / Т. В. Ильина, М. С. Фомина- М.: Юрайт, 2016
4. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. Учебное пособие. / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова.- СПб.: Лань, Планета музыки, 2016
5. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино. Учебное пособие /Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015

Вспомогательная литература:

1. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры- М., 1990. С. 284-310.
2. Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика - М., 1994.
3. Барт Р. Стрoение фильма. М., 1985.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства - М., 1970; М., 1985 и другие издания.
5. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 2 - М., 1978. С. 23-36.
6. Живов В.М. Двоеверие и особый характер русской культурной истории <http://danefae.org/djvu/dvoeverie.pdf>
7. Зорин А. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII - первой трети XIX века. М., 2001. С. 267-296.
8. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия - СПб., 2007.
9. Лотман Ю. М. Текст в тексте // Статьи по семиотике культуры и искусства - СПб., 2002. С. 58--78

10. Лотман Ю. М. Художественная природа русских народных картинок // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства - СПб.: Академический проект, 2002.
11. Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Условность в искусстве // Лотман Ю. М. Об искусстве - СПб: «Искусство — СПб», 2000.
12. Лотман Ю.М. Об искусстве- СПб., 1998.
13. Михаловский И.Б. Теория классических архитектурных форм. М., 2006.
14. Пумпянский Л.В. "Медный всадник" и поэтическая традиция XVIII века http://az.lib.ru/p/pumpjanskij_l_w/text_1939_medny_vsadnik.shtml
15. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX – начала XX века- М., 1984.
16. Тарановский К.Ф. Концерт на вокзале: К вопросу о контексте и подтексте. <http://novruslit.ru/library/?p=28>
17. Турчин. «Марат» Ж.-Д.Л.Давида: образ, стиль, иконография // Советское искусствознание '82ю Вып. 1. М., 1983. С. 74-91.
18. Тынянов Ю.Н. Об основах кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 326-345.
19. Уоткин Д. История западноевропейской архитектуры- Кельн, 2001.
20. Успенский Б. А. Поэтика композиции- СПб., 2000 и другие издания. Гл. 7.
21. Фрейд З. Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве- СПб., 2013.
22. Шенкер А. Медный всадник. Памятник и его творцы- СПб., 2010. С. 297-327.
23. Шкловский В. Искусство как прием // Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи. Воспоминания. Эссе- М., 1990.
24. Эйзенштейн С. Монтаж аттракционов // Эйзенштейн С. Монтаж - М., 2000.
25. Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» Гоголя. <http://www.opojaz.ru/manifests/kaksdelana.html>
26. Якобсон Р. О. О художественном реализме // Якобсон Р. Работы по поэтике- М., 1987. С. 387—393 или <http://www.philology.ru/literature1/jakobson-87e.htm>
27. Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. М., 1993. С.