

**МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА»**

Программа кандидатского экзамена

по научной специальности

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

Санкт-Петербург
2024 год

Общая характеристика

Программа кандидатского экзамена по научной специальности 5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура) определяет основные требования к уровню знаний и сформированных компетенций аспирантов и лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы обучения в аспирантуре. В программе представлены вопросы, посвященные истории и теории развития искусствознания, закономерностям становления науки об искусстве, а также вопросы, отражающие основы методологии искусствоведческих исследований и диссертационного исследования по заданной специальности и вилам искусства.

Аспирант или лицо, прикрепленное для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы обучения в аспирантуре, на экзамене должен продемонстрировать понимание общей логики развития истории и теории искусствоведения, особенностей современного состояния науки, знакомство с основными трудами, имеющими этапное значение для истории науки об искусстве, навыки искусствоведческого анализа произведения искусства и специфики диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата искусствоведения как научно-квалификационной работы.

Цель экзамена состоит в проверке усвоения знаний и уровня сформированности компетенций аспирантом в области важнейших этапов истории искусств и исторического развития искусствознания, способности ориентироваться в разнообразии современных научных методологических установок и принципов искусствоведческого исследования.

Общие требования к уровню освоения программы.

Аспирант должен свободно ориентироваться в истории и теории изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры и знать историю развития искусствознания.

Основные идеи и ключевые понятия, представленные в программе, включают:

- теорию и историю искусствознания: идеи и понятия, отражающие цели, задачи и функции искусствознания как науки, логику его исторического развития, концепции, отражающие своеобразие исследовательских установок ведущих отечественных и зарубежных искусствоведов;
- институциональное оформление искусствоведческого знания, ключевые формы организации исследования и формы представления его результатов;
- анализ и интерпретацию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

Содержание программы кандидатского экзамена

1. Искусствоведение как наука

Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук. Предмет и задачи искусствоведения. Искусствоведение и искусствовознание – подходы к определению границ и содержания областей научного поиска.

Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования. Современная структура искусствоведческого знания: теория искусства, история искусства, художественная критика, их функциональные и методологические отличия.

Институциональные основы современного искусствоведения. (образовательные заведения, научно-исследовательские институты, центры, отделы, научно-исследовательская работа в музеях, профессиональные союзы и объединения и т.д.).

Организационные формы обмена научной информацией (научные издательства, периодические издания, научные форумы и конференции).

2. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура в системе искусств (проблемы классификации искусств)

Система искусств и ее исторические изменения - от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств.

Проблема классификации искусства как одна из проблем теоретического искусствоведения. Виды искусства и их характеристика.

Онтологический, семиотический и функциональный критерии классификации искусства.

3. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы

Искусствоведческое исследование как процесс, его этапы и задачи. Изучение и каталогизация художественных памятников. Изучение научной литературы. Обобщение материала и выработка научной концепции.

Особенности теоретического и исторического исследования по проблемам искусствоведения.

Формы обмена научной информацией (публикации, симпозиумы, конференции и др.)

Искусствоведческое исследование как текст. Виды и жанры научных изданий: монография, научная статья, библиографический (аннотированный) указатель, каталог, диссертация.

4. Художественная критика, ее функции, формы и задачи

Особенности исторического формирования художественной критики. Место художественной критики в системе современного искусствоведческого

знания. Оценочно-субъективная природа критики. Принцип участия критика в живой художественной практике.

Проблема «объективности» художественно-критического сознания. Функции художественной критики как регулятора художественной жизни и ценностных отношений современного общества (фиксация художественных процессов, просветительство, формулировка «социального заказа»). Жанры критических публикаций: критическое эссе, очерк, обзор, рецензия, портрет, интервью, критико-полемическая статья, критическая биография.

5. Принципы анализа и интерпретации произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

Проблема анализа и интерпретации памятника искусства.

Основные методы искусствоведения. Принципы отбора метода при анализе произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

Формально-стилистический анализ. Иконографический анализ. Иконологический анализ. Знаточество как культурный феномен. Семиотическое изучение искусства.

6. Особенности диссертационного исследования

Диссертационное исследование как научный жанр. Специфика диссертации на соискание ученой степени кандидата/ доктора искусствоведения.

Требования к диссертационному исследованию. Понятие научной новизны.

Требования к формулировке положений, выносимых на защиту.

Задачи и цели кандидатской диссертации. Задачи и цели докторской диссертации.

Текст диссертации и автореферата: структура, характер текста и его оформления.

Специфика апробации результатов диссертационного исследования.

Порядок проведения экзамена по специальности
5.10.3 Виды искусства (изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

Образовательная программа реализуется на кафедре искусствоведения и педагогики искусства ФГБОУ «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Экзамен проводится в устной форме.

Экзамен включает две части.

Часть I. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Обучающимся предлагается ответить на вопросы экзаменационного билета.

Экзаменационный билет состоит из трех вопросов:

Первый вопрос. История искусствознания

Второй вопрос. Искусствоведческая деятельность, формы академической и просветительской коммуникации

Третий вопрос. Контекстный анализ произведения искусства

Перечень вопросов

Вопрос 1. История искусствознания (первый вопрос экзаменационного билета)

Ответ на первый вопрос билета должен демонстрировать владение актуальной терминологией по проблеме, наличие знаний о ключевых концепциях искусствознания. В рамках ответа на первый вопрос необходимо осветить биографию искусствоведа (историка искусства), сформулировать его ключевые идеи и концепции, продемонстрировать знакомство с представленной в экзаменационном вопросе работой.

1. Джорджо Вазари (1511-1574): истоки искусствознания: органическая модель истории искусства. *Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих.*
2. Генрих Вёльфлин (1864-1945): формальный метод изучения произведений изобразительного искусства. *Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве.*
3. Аби Варбург (1866-1929): визуальные исследования и искусствоведение. *Великое переселение образов: исследование по истории и психологии возрождения античности.*
4. Эрвин Панофский (1892-1968): иконологический метод в искусствоведении. *Этюды по иконологии или Смысл и толкование изобразительного искусства.*
5. Борис Робертович Виппер (1888-1967): проблема знаточества и атрибуции произведений искусства. *Введение в историческое изучение искусства.*

6. Некрасов, Алексей Иванович (1885-1950.): проблема пространства в искусствознании. *Теория архитектуры*.
7. Михаил Владимирович Алпатов (1902-1986): художественно-исторический подход. *Этюды по всеобщей истории искусств*.
8. Моисей Самойлович Каган (1921-2006): искусство в системе культуры. *Морфология искусств*.
9. Дмитрий Владимирович Сарабьянов (1923-2013): вопросы стилеобразования. *Стиль модерн*.
10. Линда Нохлан (1931-2017): гендерные исследования в искусствознании как вид социальной истории искусства. *Изобрести современность: эссе об актуальном искусстве*.

Вопрос 2. Искусствоведческая деятельность, формы академической и просветительской коммуникации (второй вопрос экзаменационного билета)

Ответ на второй вопрос билета должен демонстрировать понимание конкретных форм академической и просветительской коммуникации в области искусствознания. Ответ на вопрос должен включать общую характеристику формы, анализ ее бытования в современной среде и разбор конкретных примеров (примеры экзаменуемый подбирает самостоятельно).

1. Монография по проблемам искусствознания.
2. Научная статья по проблемам искусствознания.
3. Диссертация по искусствоведению.
4. Произведения искусствоведческой публицистики.
5. Лекция по теории и/ или истории искусства.
6. Учебник/ учебное пособие по теории и/ или истории искусства.
7. Научный каталог произведений искусства.
8. Научная конференция по проблемам искусствознания.
9. Искусствоведческая экскурсия как форма просветительской работы.
10. Арт-медиация как актуальная форма интерпретации произведений искусства.

Вопрос 3. Контекстный анализ произведения искусства (третий вопрос экзаменационного билета)

Ответ на третий вопрос билета готовится заранее и представляет собой презентацию произведения искусства, выбранного из общего каталога произведений – источниковой базы собственного диссертационного исследования. Произведение искусства анализируется в системе связей – исторических, идеологических, стилевых и т.д. Представленный контекстный анализ должен демонстрировать владение методами анализа выбранного произведения искусства (формально-стилистическим, иконографическим, иконологическим) и авторское видение возможностей интерпретации

произведения. Презентация включает шесть слайдов (титульный слайд и пять слайдов, представляющих контекстный анализ произведения).

Часть II. Собеседование по автореферату диссертации

Автореферат должен быть представлен экзаменационной комиссии за три дня до проведения экзамена в формате pdf. На экзамен необходимо принести автореферат в распечатанном виде в количестве 3-х экземпляров.

Объем автореферата составляет от 16 до 24 страниц текста (шрифт TimesNewRoman, 12 шрифт, интервал 1.25).

Структура автореферата:

- фамилия и имя аспиранта, тема исследования, наименование образовательной программы (без оформления специального титульного листа, имя и тема указываются наверху страницы)
- актуальность и степень изученности проблемы
- научная новизна темы
- объект и предмет исследования
- цель и задачи исследования
- методы исследования
- материалы исследования
- апробация результатов исследования
- основные этапы исследования и их описание
- ключевые положения научного исследования
- краткое содержание исследования
- список авторских публикаций по теме исследования

Составители программы: доктор искусствоведения, профессор Е.К. Блинова, кандидат искусствоведения, доцент А.Г. Сечин, доктор культурологии, профессор О.С. Сапанжа

Рекомендуемая литература

В списке представлены издания, к которым имеют свободный доступ обучающиеся РГПУ им. А. И. Герцена, зарегистрированные на портале Фундаментальной библиотеки им. Императрицы Марии Федоровны.

1. Ильина Т. В. История отечественного искусства от крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для бакалавров: [для высших учебных заведений] / С.-Петербург. гос. ун-т. — М.: Юрайт, 2013. — 473 с.

2. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для бакалавров: [для высших учебных заведений] / С.-Петерб. гос. ун-т. — М.: Юрайт, 2012. — 435 с.
3. Усова М. Т. История зарубежного искусства: учебное пособие. — Новосибирск: НГТУ, 2012. — 72 с. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859>. — ЭБС Университетская библиотека онлайн
4. История искусства / И. Л. Бусева-Давыдова. — М.: Белый город, 2013. — 545 с. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441776>. — ЭБС Университетская библиотека онлайн
5. Кирьянова Н. В. История мировой литературы и искусства: учеб. пособие. — М.: ФЛИНТА, 2014. — 469 с. — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=51831. — ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Языкознание и литературоведение»
6. Дворжак М. История искусства как история духа. — М.: Лань, 2014 — URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=51636. — ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Искусствоведение»
7. История и философия культуры и искусства. — Нижний Новгород: ННГК им. М. И. Глинки, 2013. — 52 с. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312203>. — ЭБС Университетская библиотека онлайн
8. История искусства / Л. И. Акимова. — М.: Белый город, 2012. — 521 с. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441774>. — ЭБС Университетская библиотека онлайн
9. Дерябина С. Р. История искусства стран Европы: учебно-методическое пособие / ОГПУ, 2015. — 52 с. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73572>. — ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Искусствоведение»
10. История и теория аудиовизуальных искусств: учебно-методический комплекс: 2. — Кемерово: КемГУКИ, 2015. — 52 с. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438724>. — ЭБС Университетская библиотека онлайн
11. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства: учебно-методический комплекс. — Кемерово: КемГУКИ, 2014. — 56 с. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438722>. — ЭБС Университетская библиотека онлайн
12. Шестаков В. П. История американского искусства: в поисках национальной идентичности. — М.: РИП-холдинг, 2013. — 454, [1] с.
13. Полевой В. М. Искусство XX века, 1901–1945 / сост. словаря худож. XX в. и библиогр. Е. Е. Андреева, Т. А. Гатова. — М.: Искусство, 1991. — 303 с.
14. Западное искусство, XX век: Классическое наследие и современность: сб. ст. / Рос. АН, Рос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации; редкол.: Б. И. Зингерман (отв. ред.) и др. — М.: Наука, 1992. — 266, (2) с.
15. Поспелов Г. Г. Русское искусство начала XX века: судьба и облик России / Рос. акад. наук, Гос. ин-т искусствознания, М-ва культуры Рос. Федерации. — М.: Наука, 1999. — 126, [1] с.

16. Русское искусство. XX век: исследования и публикации: 3 / Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобразит. искусств; отв. ред. Г. Ф. Коваленко. — М.: Наука, 2009. — 804, [1] с.
17. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное со-творчество: учебное пособие / под ред. и с предисл. Н. А. Яковлевой. — СПб.: Лань, 2017. — 719 с. URL: <https://e.lanbook.com/book/99398>. — ЭБС издательства «Лань». Коллекция «Искусствоведение».
18. Авдеева В. В. Зарубежное искусство XX века: архитектура: учебное по-собие. — М.: Юрайт, 2017. — 110 — URL: <http://www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-B997537E3717>. — ЭБС Юрайт.
19. Агрatina Е. Е. История зарубежного и русского искусства XX века: учебник и практикум. — М.: Юрайт, 2017. — 317 — URL: <http://www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26>. — ЭБС Юрайт.
20. Чаговец Т. П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живо-пись. Графика. Скульптура: учебное пособие по направлению 050600 «Художественное образование». — СПб.: Лань, 2013. — 173, [2] с.
21. Паранюшкин Р. В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства : учебное пособие ; Паранюшкин Р. В. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. - 100 с. - 978-5-8114-4028-3. - URL: <https://e.lanbook.com/book/115716>. - ЭБС Лань.
22. Плеханов Г.В. Теория искусства и история эстетической мысли. Избранные труды в 2 т. Том 2 : - ; Плеханов Г. В. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 268. - (Антология мысли). - Internet access. - 978-5-534-02387-9. - URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/444102>. - ЭБС Юрайт.
23. Прямова Н. А. Теория и история изобразительного искусства : учебное пособие / Прямова Н. А., Сорокина Л. И. ; Прямова Н. А., Сорокина Л. И. - Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. - 136 с. - 978-5-907168-07-7. - URL: <https://e.lanbook.com/book/122416>. - ЭБС Лань.
24. Куракина И. И. Теория и история традиционного прикладного искусства: учебно-наглядное пособие для самостоятельной и внеаудиторной работы студентов : учебно-наглядное пособие. 2 ; И.И. Куракина; Министерство образования и науки Российской Федерации; Высшая школа народных искусств (академия). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. - 163 с. : ил. - <http://biblioclub.ru/>. - 978-5-906697-80-6. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499521>.
25. Важенина С. С. Теория и методика формирования ценностного отношения к искусству у студентов вуза культуры : монография / Важенина С. С., Овсянникова О. А. ; Важенина С. С., Овсянникова О. А. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 150 с. - 978-5-9765-2905-2. - URL: <https://e.lanbook.com/book/99531>.
26. Мороз Т.И. Эстетика и теория искусства : Практикум; ВО - Бакалавриат. - Кемерово : ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", 2017. - 52 с. - 9785815403932. -URL: <http://new.znaniy.com/go.php?id=1041698>. - ЭБС Znaniy.

27. Власов В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве : Учебник. - СПб : Издательство Санкт-Петербургского государственного университета, 2017. - 264 с. - 9785288057328. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=1001460>. - ЭБС Znaniium.
28. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: в поисках художественного образа : сборник научных трудов / Прокопова Н. Л. ; ред. Н. Л. Прокопова; Министерство культуры Российской Федерации; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2016. - 263 с. - <http://biblioclub.ru/>. - 978-5-8154-0192-1. - ISBN 978-5-8154-0330-7. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472909>.
29. Тарасова М.В. Теория и практика диалога зрителя и произведения искусства : Монография; ВО - Магистратура. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 236 с. - 9785763833683. - URL: <http://new.znaniium.com/go.php?id=967825>. - ЭБС Znaniium.
30. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: диалог культур : сборник научных трудов / Прокопова Н. Л. ; ред. Н. Л. Прокопова; Министерство культуры Российской Федерации; Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2015. - 211 с. - <http://biblioclub.ru/>. - 978-5-8154-0192-1. - ISBN 978-5-8154-0296-6. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472908>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.
31. Искусство и искусствоведение: теория и опыт. От классики к постмодерну : сборник научных трудов ; Т. А. Григорьянц; Министерство культуры Российской Федерации; ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств»; Лаборатория теоретических и методических проблем искусствоведения; отв. ред. Н. Л. Прокопова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 372 с. - <http://biblioclub.ru/>. - 978-5-8154-0284-3. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275356>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.
32. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства : монография ; В.И. Жуковский. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. - 496 с. - <http://biblioclub.ru/>. - 978-5-91419-440-3. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013>. - ЭБС Университетская библиотека онлайн.