

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

для поступающих на основные образовательные программы магистратуры
«Арт-критика», «Межкультурное образование», «Социальные коммуникации»,
«Когнитивные исследования», «Сложные системы в природе и обществе»
по направлению подготовки 50.04.01 «Искусства гуманитарные науки»

по предмету «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСКУССТВ И НАУК»

I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ.

Межкультурное образование

Актуальные проблемы развития образования в поликультурном обществе.

Межкультурный диалог и образование

Основные тенденции развития образования в мире

Личностно-ориентированное образование

Системно-деятельностный подход к построению образования

Когнитивные исследования

Основные понятия, методы и исследования в когнитивной психологии. Основные понятия, методы и исследования в когнитивной нейрофизиологии. Основные понятия, методы и исследования в когнитивной лингвистике. Язык и мышление. Уровни языка.

Сложные системы в природе и обществе

Парадигмы научного знания. Законы эволюции и самоорганизации. Основные идеи синергетики. Сложные системы и процессы. Основные парадигмы нелинейности. Основные подходы к моделированию динамики сложных систем.

Арт-критика

по профилю «Искусствознание»

История изобразительного искусства и архитектуры от Древнего мира до наших дней.

Искусство Древнего Востока, Античное искусство, искусство Средних веков, искусство эпохи Возрождения, искусство XVII века, искусство XVIII века и периода Просвещения, искусство XIX века, искусство XX – начала XXI веков.

Архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, графика, печатная графика, живопись, монументально-декоративная живопись, формы и практики современного искусства.

Теория видов и жанров искусства. Техники подвидов искусства. Теория архитектуры, теория скульптуры, теория живописи и графики. История классической и современной эстетики и теории искусства. Теория и философия художественного произведения, художественного творчества и художественного восприятия.

История стилей и направлений изобразительного и современного искусства.

Характеристика больших стилей классического периода. Направления и течения в искусстве XIX и XX веков. Модернистские и постмодернистские направления.

Общая теория культуры и теория художественной культуры. История искусствознания и его основных методологических направлений. История художественной критики и современные теории арт-критики.

Основные этапы истории отечественного искусства. Древнерусское искусство и архитектура; отечественная архитектура XVIII–XX веков; развитие русской школы в

живописи XVIII–XIX веков; отечественная скульптура; русский авангард, советское и пост-советское искусство; современное состояние художественной культуры в России.

по профилю «Критика и теория кино»

Кинематограф как социокультурный феномен. Визуальные практики XIX века и рождение кино. Кинематографические институции и феномен массовой культуры. Генезис кинематографического образа. Эпоха кинопримитивов и ее связь с современными визуальными практиками и медиакультурой.

Кинематограф в контексте современного гуманитарного знания. Философская аналитика кино. Психоаналитические, феноменологические, семиотические, институциональные, гендерные теории кино.

Кинематограф и психоанализ. Интимизация человеческого опыта и техника. Анализ кинематографического означающего: кино как сновидение, кино как «первичная сцена», кино как «стадия зеркала». Современные психоаналитические теории кино.

Кинематограф и антропология. Фильм в контексте мифа. Анализ фольклорной реальности, изучение преемственности традиционной и визуальной культур. Визуальные метафоры в архаической культуре.

Кинематограф и герменевтика. Феноменологическая составляющая герменевтического знания. Визуальный образ и практики понимания. Интенция и феномен. Современные феноменологические теории и их роль в концептуализации современного искусства.

Кинематограф и фотография. Онтологическая специфика фото- и кинообраза. Проблема реальности и документальности в фотографии и кинематографе. Кинематограф и визуальный авангард.

Кинематограф в контексте реальной и символической экономики. Кино и деньги.

Современная российская кинематография: история современности. Модерн и декаданс.

Социальные коммуникации

Коммуникация, информация, общение

Текст, дискурс, язык и речь

Вербальные и невербальные коммуникации

Профессиональные коммуникации: связи с общественностью, реклама, переговоры

Современные теории коммуникации

Концепция информационного общества

РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ, ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Поступающий должен освоить представленные в списке основной литературы монографии и научные статьи, быть готовым продемонстрировать знакомство с предложенными текстами, охарактеризовать культурный и исторический контекст, в котором они появились, прокомментировать основные идеи и аргументации авторов, оценить место данных работ в истории развития гуманитарного знания и их значение для современной науки.

Список дополнительной литературы дает возможность поступающим получить более глубокие знания при подготовке к вступительному испытанию.

Основная литература

Межкультурное образование

1. Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа//Литературно-критические статьи. М., 1986
2. Боно Э. Использование латерального мышления. СПб.: Питер, 1997

3. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968
4. Гадамер Х.-Г. Текст и интерпретация //Герменевтика и деконструкция /Под ред. Штегмайера В., Франка Х., Маркова Б. В. СПб.,1999
5. Дьюи Д. Мое педагогическое кредо (My Pedagogical Creed)// Образование ребенка как субъекта демократии. Хрестоматия. М., Владимир, 2007. С. 23-31
6. Лихачев Д.С. Русский исторический опыт и европейская культура// Раздумья о России. СПб.: Logos, 1999
7. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Структура стиха. Л.: Просвещение, 1972
8. Рикёр П. Герменевтика и метод социальных наук //Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции и интервью. М., 1995
9. Фромм Э. Искусство любить: исследование природы любви М.: Педагогика, 1990
10. Хейзинга. Й. Homo ludens. М.: Прогресс-Традиция, 1997

Когнитивные исследования

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. М., 1999
2. Дружинин В.Н., Ушаков Д.В. Когнитивная психология. М., 2002
3. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 2000
4. Зорина З.А., Смирнова А.А. О чём рассказали «говорящие» обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами? М.: Языки славянских культур. 2006
5. Когнитивная психология: история и современность. Хрестоматия. // Под ред. Спиридонов и М.В. Фаликман. Москва, 2011
6. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. МГУ. 1973
7. Основы психофизиологии. Под ред. Ю. И. Александрова. М.:Инфра-М.1997
8. Пинкер С. Язык как инстинкт. М.: Едиториал УРСС, 2004
9. Психология мышления. Хрестоматия по психологии. / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. М., 2008
10. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия по психологии. // Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. М., 1999
11. Цейтлин С.Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений.М., 2000

Сложные системы в природе и обществе

1. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М.: Наука, 1994
2. Куперин Ю. А. Концепции современного естествознания. СПб., 2009
3. О'Коннор Дж. Искусство системного мышления. Необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006
4. Флауэрс Ч. 10 заповедей нестабильности. Замечательные идеи XX века. М.: Бином, Лаборатория знаний, 2007
5. Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодействии. М.: Ин-т компьютер. исслед., 2003
6. Шредер М. Фракталы, хаос, степенные законы. Миниатюры из бесконечного рая. Ижевск: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2001

Арт-критика

по профилю «Искусствознание»

1. Алленов М.М. Русское искусство XVIII - начала XX века. М.,Трилистник, 2008.
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.,Прометей, 1994.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.,Архитектура-С, 2007.

4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. М., МЕДИУМ, 1996.
5. Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М., РГГУ, 2012.
6. Бобриков А.А. Другая история русского искусства. М., Новое литературное обозрение, 2012.
7. Бобринская Е.А. Русский авангард: границы искусства. М., Новое литературное обозрение, 2006.
8. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. М., Шевчук, 2002.
9. Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб, Алетейя, 2000.
10. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., В. Шевчук, 2004.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., АСТ, 1998.
12. Гройс Б. Утопия и обмен. М., Знак, 1993.
13. Деготь Е.Ю. Русское искусство XX века. М., Трилистник, 2002.
14. Зонтаг С. О фотографии. М., Ад Маргинем, 2013.
15. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., Художественный журнал, 2003.
16. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Москва: Эксмо, 2012.
17. Лифшиц Л.И. Русское искусство X-XVII веков. М., Трилистник, 2000.
18. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2006.
19. Петровская Е. Теория образа. М., РГГУ, 2010.
20. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV-XV в. СПб, Азбука-классика, 2003.
21. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI в. СПб, Азбука-классика, 2007.
22. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб, Азбука-классика, 2009.
23. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. Санкт-Петербург-Нью-Йорк, АОЗТ «ИКАР» Abrams, 1999.
24. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. СПб, Сеанс, 2012.

по профилю **«Критика и теория кино»**

1. Аронсон О. Коммуникативный образ. М., НЛО, 2007.
2. Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М., РГГУ, 2012.
3. Гройс Б. Утопия и обмен. М., Знак, 1993.
4. Деготь Е. Террористический натурализм. М., Ad Marginem, 1998.
5. Зонтаг С. О фотографии. М., Ад Маргинем, 2013.
6. Казарян Р.А. Эстетика кинофонографии. М., ФГОУ ДПО «ИПК работников ТВ и РВ», РОФ «Эйзенштейновский центр исследований культуры», 2011.
7. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., Художественный журнал, 2003.
8. Лакан Ж. Семинары. Кн 11. Четыре основные понятия психоанализа. М., Логос-Гнозис, 2004.
9. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. М., ABCdesign, 2013.
10. Марьон Ж.-Л. Перекрестья видимого. М., Прогресс-Традиция, 2010.
11. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. СПб, Изд-во Европейского университета в СПб, 2010.
12. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 2006.
13. Петровская Е. Теория образа. М., РГГУ, 2010.
14. Сэджвик Иф Кософски. Эпистемология чулана. М., Идея-Прес, 2002.
15. Фольклор и действительность. Сб. М., 1976.
16. Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. СПб, Сеанс, 2012.

Социальные коммуникации

1. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект-Пресс, 1996
2. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: "за" и "против". М., 2004
3. Бергман П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 1995
4. Бурдьё П. Социология социального пространства. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007
5. Вебер М. Основные социологические понятия// Вебер М. Избранные произведения. М., 1990
6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: ГУ ВШЭ, 2000
7. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994
8. Остин Дж. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986
9. Пирс, Ч. С. Начала прагматизма. Т. 1. СПб.: Алетейя, 2000; Т. 2. Логические основания теории знаков. СПб.: Алетейя, 2000
10. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. М., 1986

Дополнительная литература

Межкультурное образование

1. Барт Р. Текстовый анализ// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. IX. М.: Прогресс, 1980
2. Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994
3. Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб.: Алетейя, Гос. Эрмитаж, 2000
4. Гуманитарные технологии в вузовской образовательной практике: Практика проектирования, анализа и применения. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2008
5. Дьюи Д. Демократия и образование. М., 2000
6. Казакова Е.И., Галактионова Т.Г., Пугач В.Е. Основные приемы и технологии в работе тьютора. М.: Academia, 2009
7. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001
8. Шахнович М. М. Религиоведение. СПб.: Питер, 2006
9. Якобсон Р.О. Мозг и язык //Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С.270-286

Когнитивные исследования

1. Андерсон Дж. Когнитивная психология. Учебник. СПб., 2002
2. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. 2-е изд. М., 2007.
3. Величковский Б.М. Когнитивная наука: основы психологии познания. В 2 Т., М., 2006
4. Касевич В. Б. Введение в языкознание. М., СПб., 2011
5. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой, И.А. Секериной. 2-е изд. М., 2002.
6. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб., 2006
7. Черниговская Т.В. Nature vs. Nurture в усвоении языка//Теория развития: дифференциционно-интеграционная парадигма. М., Языки славянских культур, 2009. С. 479-496.

8. Черниговская Т.В. Если зеркало будет смотреться в зеркало, что оно там увидит? (к вопросу об эволюции языка и сознания)//Когнитивные исследования. Вып. 4. М.: 2010, ИП РАН. С. 67-89.
9. Якобсон Р.О. Мозг и язык //Избранные работы. М.: Прогресс, 1985

Сложные системы в природе и обществе

1. Майнцер К., Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез. М.: Книжный дом Либроком, 2009
2. Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейная динамика и хаос. Основные понятия: М.: КомКнига, 2006
3. Хакен Г. Информация и самоорганизация. Макроскопический подход к сложным системам. М.: КомКнига, 2005
4. Хакен Г., Хакен-Крель М. Тайны восприятия. М.: Институт компьютерных наук, 2002

Арт-критика

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. СПб.: Азбука, 2007
2. Бобринская Е. Русский авангард и границы искусства. М.: НЛО, 2006
3. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии. СПб.: Азбука-классика, 2004
4. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 1968
5. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука, 2005
6. Деготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2000
7. Крусанов А. Русский авангард. М.: НЛО, 1996
8. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. М.: Интрада, 2001
9. Савицкий С. А. Андеграунд. М.: НЛО, 2002
10. Савченкова Н.М. Введение в философский психоанализ. СПб.: ВЕИП, 2002
11. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия XVI век. СПб.: Азбука-Классика, 2007
12. Хофман В. Основы современного искусства. СПб., 2004

Социальные коммуникации

1. Мерманн Э. Коммуникация и коммуникабельность. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2007
2. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. М.: Аванти Плюс, 2004
3. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М.: Рефл-бук, 2002
4. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. СПб.: Изд-во В. А. Михайлова, 2002
5. Уэбстер Ф. Теории информационного общества.- М.: Аспект Пресс, 2004

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ:

Перечень компетенций, которыми должен обладать абитуриент:

- Иметь представление об историческом развитии и современном состоянии искусств и наук
- Знать основные концепции и теории искусств и наук
- Уметь применять полученные знания в области искусств и наук в научно-исследовательской деятельности

- Рассматривать проблемы искусств и наук в междисциплинарном контексте
- Уметь понимать, анализировать и интерпретировать различные тексты
- Владеть культурно-историческим контекстом формирования основных тенденций развития культуры и науки
- Умело пользоваться понятийным аппаратом, терминами, инструментарием различных дискурсов искусств и наук
- Четко формулировать и аргументировать свои суждения и выводы
- Формулировать и обосновывать потенциальную исследовательскую программу

Форма проведения вступительного испытания: вступительное испытание проводится в устно-письменной форме.

Время проведения вступительного испытания:

- на выполнение тестовых заданий дается 45 минут.
- на подготовку устного ответа дается 45 минут.

Структура вступительного испытания:

Письменная часть состоит из теста, направленного на выявление знаний абитуриентов по основным теоретическим понятиям теории и методологии искусств и наук.

Устная часть состоит из экзамена-собеседования на основе анализа работ, представленных в списке основной литературы.

Содержание вступительного испытания

Письменная часть

Абитуриенту предстоит выбрать один из разделов теста в соответствии с программой, раздел состоит из 5 вопросов, предполагающих множественный выбор ответа, или открытых вопросов. Правильный ответ на вопрос выбранного раздела оценивается в 2 балла.

Необходимо ответить на 5 вопросов (не более!) из других разделов. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

Максимальное количество баллов за тест - 15.

Устная часть

Абитуриенту предстоит проанализировать одну из работ основного списка литературы, соответствующую проблематике выбранного раздела;

составить тезисный план к ответу;

выделить ключевые понятия данной работы и определить ее основное содержание;

рассмотреть возможность связи анализируемого текста с потенциальным магистерским исследованием.

IV. Критерии оценивания

Устно - письменный экзамен (100 баллов):

Письменная часть (15 баллов)

правильные ответы на вопросы из общей части теста – 5 баллов;

правильные ответы на вопросы из выбранного раздела теста – 10 баллов;

Устная часть (85 баллов)

грамотно выделены и раскрыты основные ключевые понятия (15 баллов);

показано место представленной работы в системе междисциплинарного знания, в контексте времени и событий (10 баллов);

умение отвечать на вопросы экзаменаторов, четко реагировать на реплики собеседника (10 баллов);

аргументированная критика выдвигаемых автором тезисов и гипотез, самостоятельность мышления (20 баллов);
умение проектировать потенциальную исследовательскую программу (20 баллов)
владение нормами русского литературного языка и речи (10 баллов).