

**Билеты к государственному экзамену по дисциплине
«Семиотика и общая теория искусства»
(бакалавриат 2024, устно)**

Билет № 1.

1. Понимание *прекрасного* у Платона.
2. Общая характеристика семиотических систем *неприкладных искусств*; функциональное назначение; особенности референтов знаков *неприкладных искусств* и характер знаковой коммуникации.

Билет № 2.

1. Понимание *художественного творчества* у Платона.
2. Общая характеристика семиотических систем *прикладных искусств*; функциональное назначение; особенности референтов знаков *прикладных искусств* и характер знаковой коммуникации.

Билет № 3.

1. Аристотель о предмете *подражания* в искусстве. Интерпретация *мимесиса* и *катарсиса* в теории подражательных искусств Аристотеля.
2. *Реализм* как стилевое направление в искусстве: истоки, развитие, основные характеристики.

Билет № 4.

1. Представления о *теории искусства* в трудах французских просветителей.
2. Понятие *знака* в семиотике. Основные группы знаков в социальной семиотике; организация социальной знаковой деятельности. *Определение* семиотики, *законы развития* семиотики.

Билет № 5.

1. Характеристика взглядов Леонардо да Винчи на искусство. Леонардо да Винчи о природе *подражания* в искусстве; понимание *воображения* и *опыта*.
2. Дизайн утвари как знаковая система. *Форма* и *декор* в декоративно-прикладном искусстве.

Билет № 6.

1. Экзистенциализм и искусство.
2. Архитектура как знаковая система; функциональное назначение архитектурных знаков, их материал, фактура и фигуры.

Билет № 7.

1. Концепция *творчества* в работах Бл. Августина и Боэция: понятие цикла *семи свободных искусств*.
2. *Романтизм* как стилевое направление в искусстве: истоки, развитие, основные характеристики.

Билет № 8.

1. Произведение искусства как символ: «Философия искусства» Ф. Шеллинга.
2. *Барокко* как стилевое направление в искусстве: истоки, развитие, основные характеристики.

Билет № 9.

1. *Аналитика прекрасного* в учении И. Канта об искусстве.
2. Свойства знаков: понятие *условности* знака, условная коммуникация; понятие *миметичности* знака; *модальность* знаков.

Билет № 10.

1. Г.-Ф. Гегель о цели искусства и о прекрасном.
2. Природа *танцевальных знаков*; их фактура, материал, фигуры и референт.

Билет № 11.

1. Система искусств в представлениях А. Шопенгауэра.
2. *Классицизм* как стилевое направление в искусстве: истоки, развитие, основные характеристики.

Билет № 12.

1. Понятие *искусства* и всеобщее *определение искусства* в концепции Поля Валери.
2. Знаковая природа *изображений*; «видение» и «изображение». Знаки изображения, двойственность их природы.

Билет № 13.

1. Искусство как выражение интуиции: Б. Кроче.
2. *Модернизм* как стилевое направление в искусстве: истоки, развитие, основные характеристики.

Билет № 14.

1. Разработка проблем *общей теории искусства* в трудах Г.Г. Шпета и А.Г. Габричевского.
2. *Музыкальные знаки*: их материал, фактура, референт и фигуры. *Звук и звучание*. Музыкальный образ.

Билет № 15.

1. Зарождение и становление предмета «общая теория искусства» в трудах Г.А.Х.Н.
2. Общая характеристика знаковых свойств *костюма*; фактура и фигуры знака-костюма. Понятия «персональности», «индивидуальности», «личности» в семиотике костюма. *Персональность* и *свобода воли* в костюме.

Билет № 16.

1. Представления *о теории искусства* в трудах немецких просветителей.
2. Соотношение *стиля* и *моды* в истории костюма. Понятия *нужды* и *потребности* в семиотике костюма.

Билет № 17.

1. Социальная философия и искусство: «Дегуманизация искусства» Хосе Ортега-и-Гассета.
2. Понятие *знакового ансамбля*. Виды знаковых ансамблей и их краткие характеристики.

Билет № 18.

1. *Аполлоническое* и *дионисическое* начала в искусстве.
2. «Концептуальное» и «актуальное» искусство: истоки и основные характеристики.

* * *

Литература для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Семиотика и общая теория искусства» (бакалавриат 2024)

Базовые учебники:

Лободанов А.П. Семиотика искусства: История и онтология. – М.: Изд-во Моск. ун-та, серия «Классический университетский учебник», 2013. Любое последующее издание: 2015, 2017.

Лободанов А.П. Лекции по семиотике искусства. На китайском языке. – М.: Изд-во «БОС», 2021.

Лободанов А.П. Педагогика и психология художественного творчества. Тетрадь студента. – М.: Изд-во «БОС», 2023.

Никитина Н.Н. Классическая философия искусства. – М., 2018.

Очерки эстетики и теории искусства. – М., 2013.

Критическая литература (детализированно):

Габричевский А.Г. Морфология искусства. - М.: Аграф, 2002. - С. 17-52; с. 83-166.

Лободанов А.П. Взгляды Леонардо да Винчи на искусство. М.: Изд-во «БОС», 2020.

Лободанов А.П. Леонардо музыкант. М.: Изд-во «БОС», 2021.

Никитина Н.Н. Платон об искусстве как знании и божественном вдохновении в диалоге «Ион» // Классическая философия искусства. - М., 2018. - С. 28-41.

Никитина Н.Н. Философия и теория искусства Аристотеля // Классическая философия искусства. - М., 2018. - С. 42-95.

Никитина Н.Н. Место искусства в философской системе Канта // Классическая философия искусства. - М., 2018. - С. 96-113.

Никитина Н.Н. Нетрансцендентность искусства (философия искусства Хосе Ортега-и-Гассета) // Классическая философия искусства. - М., 2018. - С. 268-292.

Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923-1929 гг. - М., 2005.

Шпет Г.Г. Познание и искусство. Театр как искусство. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения // Густав Густавович Шпет. Архивные материалы. Воспоминания. Статьи. - М., 2000.

Тексты:

- Августин Бл.* О порядке. Книга II // Августин. Творения..., ч. 1-8. - Киев, 1901-1915. - Минск, 1995.
- Аристотель.* Поэтика. Риторика // Аристотель и античная литература. - М., 1978. - С. 111229.
- Буало Н.* Поэтическое искусство. - М., 1937.
- Валери П.* Всеобщее определение искусства. Художественное творчество. Из «Тетрадей» // Об искусстве. - М., 1993.
- ВольтерМ.-Ф.* Эстетика. - М., 1974.
- Гегель Г.В.Ф.* Лекции по эстетике. Т. 1-2. - М., 2001.
- Дидро Д., Даламбер А.* Философия в «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. - М., 1994. Статьи: Вкус, Искусства, Критика, Подражание, Прекрасное, Ум (дух).
- Кант И.* Критика способности суждения // Кант И. Собрание сочинений: В 8 т. - М., 1994. Т. 5.
- Ортега-и-Гассет Х.* Дегуманизация искусства. - М., 1991.
- Платон.* Диалоги *Гиппий Большой, Гиппий Меньший, Ион, Кратил, Государство* // Платон. Сочинения: В IV-х т. - М., 1990-1994.
- Шеллинг Ф.В.* Философия искусства / Пер. с нем. - М., 1999.
- Шлегель Ф.* Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. - М., 1983.
- Шпет Г.Г.* Эстетические фрагменты // Шпет Г.Г. Сочинения. - М., 1989. - С. 345-472.
- Шпет Г.Г.* Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. - М.: УРСС, 2003.