

**Темы к государственному экзамену по магистерской программе
«Общая теория искусства»
(2024, письменно)**

1. Попытки определения понятия «искусство» и его феноменологической природы.
2. Попытки определения понятия «произведение искусства».
3. *Изобразительное и выразительное* начала в искусстве.
4. «Художественный образ» в искусстве и категория «художественного образа» в теории искусства.
5. Понятие образной реальности и ее характеристики.
6. *Образ восприятия* как форма перцепции в искусстве.
7. Исторические принципы и феноменологические основы проблемы *классификации искусств*.
8. Проблематика *современных теорий* философии искусства.
9. Философские и семиотические основы принципов художественной критики / оценки произведений искусства в XX-XXI вв.
10. Семиотические и психологические предпосылки возникновения *нового искусства* (XX век).
11. Основные процессы создания продукта художественного творчества и их характеристики.
12. Основные методы изучения психологии художественного творчества и их характеристики.
13. Отличие *художественного переживания* от *реального*. Психологические и эстетические «механизмы» катарсиса.
14. Различие позиций *создателя, реципиента* и *исследователя* произведения искусства.
15. Понятие «знакового ансамбля» в искусстве и характеристика его основных видов.
16. Принципы и способы создания *образа* в знаковых ансамблях.
17. Конструктивно-психологическая и структурно-морфологическая роль *паузы* и *повтора* в различных видах искусства.
18. Категория «ритма» в искусстве.
19. Категория «композиции» в искусстве.
20. Категория «формы» и понятие «формообразования» в искусстве.
21. Категории, понятия и термины педагогической системы К.С. Станиславского.
22. Категории, понятия и термины педагогической системы М.А. Чехова.
23. Система современного искусствоведческого знания и объективные сложности изучения феномена искусства.

* * *

Литература для подготовки к государственному экзамену по магистерской программе «Общая теория искусства» (2024, письменно)

Базовый учебник:

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

Основная литература:

- Арнхейм Р.* Единство и разнообразие искусств // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Пер. с англ. – М.: Прометей, 1994. – С. 78–91.
- Власов В.Г.* Теория формообразования в изобразительном искусстве. – СПб.: «Санкт-Петербургский государственный университет», 2017. – 188 с.
- Габричевский А.Г.* Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002.
- Грем Г.* Философия искусства / Пер. с англ. – М., 2004.
- Иконников А.В.* Функция, форма, образ в архитектуре. – М., 1986.
- Лободанов А.П.* Взаимопроникновение и взаимодействие философских, семиотических и психологических составляющих в изобразительном искусстве XX века // Теория и история искусства, 2019, № 1/2. – С. 10–26.
- Лободанов А.П.* Отношение художника к «живописным явлениям» и восприятие им художественного творчества // Теория и история искусства, 2018, № 3/4. – С. 6–15.
- Лободанов А.П., Веракса А.Н.* Роль мышления в создании творческого продукта // Теория и история искусства. №. 1/2. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. – С. 6–51.
- Лободанов А.П., Веракса А.Н., Лебедев С.Л.* Построение образа восприятия // Теория и история искусства. №. 3/4. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. – С. 6–61.
- Лосев А.Ф.* Диалектика художественной формы // Эстетика и теория искусства XX века. – М., 2007. С. 224–242.
- Никитина Н.Н.* Истина как творчество // Классическая философия искусства. – М., 2018. – С. 6–27.
- Очерки эстетики и теории искусства. – М., 2013.
- Станиславский К.С.* Работа над собой в творческом процессе переживания // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 2: Работа актера над собой. Часть I. – М.: Искусство, 1954. А также любое последующее издание.
- Станиславский К.С.* Работа над собой в творческом процессе воплощения // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3: Работа актера над собой. Часть II. – М.: Искусство, 1955. А также любое последующее издание.
- Чехов М.А.* О технике актера // Михаил Чехов. Литературное наследие: В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1986. С. 177–309. А также любое последующее издание.
- Шестаков В.П.* Катарсис: от Аристотеля до хард рока // Катарсис. Метаморфозы трагического сознания. – СПб.: Алетейя, 2007. – С. 8–27.
- Дополнительная литература.**
- Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Пер. С.А. Ромашко // Эстетика и теория искусства XX века. – М., 2007. – С. 245–261.
- Васильюк В.Е.* Психология переживания. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 1984.
- Гадамер Г.Г.* Актуальность прекрасного. – М., 1991.
- Зубов В.П.* «Стиль в русской социологической эстетике XIX века». «Статьи для словаря эстетических и художественных терминов» // Избранные труды по истории философии и эстетики. – М., 2004.
- Де Керрос, Од.* Современное искусство и геополитика / Пер. с франц. – М.: Кучково поле, 2022. – 351 с.
- Луначарский А.В.* Формализм в науке об искусстве // Собрание сочинений. Т. 7. – М., 1967.
- Малевич, Казимир.* Черный квадрат. – М.: Изд-во АСТ, 2018.
- Мальро, Андре.* Голоса тишины. Воображаемый музей / Пер. с франц. Г.С. Беляевой. – СПб.: Алетейя, 2021.

Мелодинский Д.Л. Ритм в архитектурной композиции. – М.: ЛЕНАНД, 2022. – 234 с.
Толстой Л.Н. Что такое искусство? // Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20-и т. Т. 15. – М., 1964.

Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. – М.: Прогресс, 1993.

Фридендер М. Об искусстве и знаточестве / Пер. с нем. – СПб., 2001.

Хайдеггер М. Что такое искусство? // Философский журнал. Т. 9. № 4. 2016. – С. 18–47.

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.