

ВОПРОСЫ ДЛЯ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Направление обучения – 50.06.01 «Искусствоведение»

Направленность (профиль) «Теория и история искусства»

1. Современное искусствоведческое исследование: методы (описательно-биографический, историко-типологический, герменевтический, семиотический, синергетический, феноменологический) и жанры (предисловие, комментарии, статья, диссертационное исследование, монография).
2. Личность художника: эстетические и психологические измерения. Модели изучения творческой личности: историко-типологическая, психоаналитическая и искусствоведческая. Проблема самосознания художника и роль бессознательного в художественном творчестве. Цель и смысл творческой деятельности: антропологический аспект.
3. Теория художественного образа в эстетике и искусствоведении. Понятие «художественное мышление». Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и символ. Художественный образ в пространстве культуры: жизнь произведения в социально-историческом времени.
4. Морфология искусства: от мифологического представления к теоретическому. Специфика пространственных, временных и синтетических видов искусства и логика их эволюции.
5. Классика как искусствоведческая категория. Европейская культурная традиция и понятие «классика». Классика как объект художественной интерпретации: теоретический и исторический аспекты. Интерпретация как проблема художественного творчества. Категория интерпретации в искусствоведении. Современное значение термина «классика».
6. Искусство и общество. Пограничные формы художественной деятельности: искусство и игра. Эстетизация символов веры: религиозное содержание искусства и искусство как религия. Антиномия логического и художественного способов постижения действительности: исторический аспект. Калокагатическая традиция в искусстве как вечная. Аллюзия как средство художественного осмысления политики. Социологические аспекты изучения искусства XX века. Искусство как духовная оппозиция социуму и как способ социализации человека.
7. Мифологическое сознание и художественное творчество. Миф как первоисточник искусства. Мифология как исторически первая форма художественной практики. Мифологическое содержание искусства

Древности и Средневековья. Мифотворчество и проблемы искусства. Интерпретация мифов в искусстве. Неомифологическая концепция искусства А.Н. Скрябина. Искусство XX века как неомифология.

8. «Художественный образ» античности – греческой и римской. Художественная концепция человека в искусстве Древней Греции и Древнего Рима. Человеческая и «сверхчеловеческая» мера в искусстве. Римский портрет. Полярность в оценке античности: Г.Гегель и Ф.Ницше.

9. Византийская художественная система и искусство Средневековья. «Евангельский реализм» и иконографические типы. Канон в средневековом искусстве: типологический и семиотический аспекты. Эволюция видов и жанров искусства. Древнерусское искусство: византийские традиции и национальное своеобразие.

10. Художественная концепция мира в культуре Ренессанса. Человеческая индивидуальность как первофеномен художественного творчества: «Евангелия» от человека (М. Дворжак). Культ мастерства: принцип творческого подражания природе. Сциентизм. Итальянский и Северный Ренессанс: сравнительная характеристика.

11. Западноевропейское искусство XVII века: формирование художественных стилей (барокко, классицизм) и возникновение реалистических тенденций. Становление национальных школ: концепции, персоналии, специфика художественного языка.

12. Западноевропейское искусство XVIII века: становление идеологической и художественной системы Просвещения. Рококо как художественный образ «галантного века». Роль национальных школ в разработке художественной проблематики эпохи.

13. Философские и эстетические основы романтизма. От «естественного человека» – к «человеку эстетическому». Специфика романтического мировоззрения и художественного образа. Романтическая концепция двоемирия как отражение идеи игры и игра как основа теории творчества. Культ лирики. Романтическая ирония (Ф. Шлегель). Романтическое мистификаторство. Романтизм как феномен мировой культуры.

14. Социальные основы реализма: конфликт личности и общества. Художественное своеобразие реализма в аспекте морфологической, национально-исторической и эмоционально-психологической специфики. Судьба реализма в XX веке.

15. Модернизм как парадигма искусства XX века. Новая антропология и новая аксиоматика. Разрыв с художественной традицией. Дегуманизация

искусства. Основные модернистские направления (кубизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм и др.). Позиция художника. Абсурдизм как мироощущение и его художественные проекции. Судьба искусства в культуре XX века.

16. Архитектура как вид искусства. Соотношение художественного и утилитарного. Архитектурный ордер. Понятие архитектоники. Архитектурный стиль. Ландшафтная архитектура. Особенности античной архитектуры – греческой и римской. Основные архитектурные стили Западной Европы: готика, барокко, классицизм. Русская архитектура: от барокко к классицизму. Модерн в европейской и русской архитектуре.

17. Музыка. Философско-эстетические основания музыкального творчества. Становление музыки как самостоятельного вида искусства в европейской культурной традиции. Музыкальное сочинительство и музыкальное исполнительство. Симфонизм как основание музыкального творчества в XIX веке. Развитие музыкальных жанров в аспекте национальной специфики. Проблема традиций и новаторства как основа музыкальной эстетики. Проблема интерпретации в музыке.

18. Место литературы в системе искусств. Художественный образ и культурные коды литературы. Жанровая структура литературы. Понятие литературного процесса. Человек как субъект и объект литературного творчества. Мировое значение русской литературы XIX века. «Русская литература XIX века – «святая» (Т. Манн).

19. Театр как вид искусства. Три этапа эволюция театрального искусства: театр религиозного присутствия, нравственной трансцендентности и психологического толкования. Сценическое воплощение и принципы актерского искусства. Театральное искусство XX века как «эра режиссуры». Театр абсурда: сценическая метафизика. Семиотика театра.

20. Искусство кино. Кадр как специфический код киноискусства. Эволюция кинематографа (теория и практика). Технические средства создания кинообраза (ракурс, план, свет, звук, спецэффекты). Становление национальных школ в аспекте выявления специфики кинематографического языка (Франция, Италия, США, Россия).