

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Академия Русского балета имени А.Я.Вагановой»

Кафедра философии, истории и теории искусства

Утверждаю:

Проректор

по учебно-методической работе

_____ Л.А. Меньшиков

« ____ » _____ 2023 г.

Программа

государственной итоговой аттестации

50.04.04 Теория и история искусств

код и направление подготовки

«Арт-проектирование и продюсирование»

профиль подготовки

магистр

квалификация (степень) выпускника

Форма обучения: ОЧНАЯ

Санкт- Петербург

2023

Программа «Государственная итоговая аттестация» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование» (уровень магистратуры).

Составители программы:

Л.В. Никифорова, доктор культурологии, профессор, профессор кафедры философии, истории и теории искусства;

Е.Н. Байгузина, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры философии, истории и теории искусства.

Рецензент программы: Е.Э. Дробышева, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры балетмейстерского образования.

Программа «Государственная итоговая аттестация» рассмотрена и принята на заседании кафедры философии, истории и теории искусства (протокол № 4 от 22.11. 2023г.)

Зав. кафедрой философии, истории и теории искусства: _____ / О.И. Тарасова /

Программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета
« _____ » _____ 2023

Протокол № _____

Председатель _____ / _____ /

Оглавление

1. Общие положения	4
2. Формы проведения государственной итоговой аттестации	5
3. Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена.....	6
4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы .	6
5. Требования к профессиональной подготовленности выпускника. Критерии оценки.....	8
6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации.....	11
7. Учебно-методическое обеспечение	11
9. Вопросы к государственному экзамену	16
10. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной работы - шаблон (Приложение №1)	18
11. Требования к оформлению титульного листа портфолио (Приложение №2).....	19

1. Общие положения

1.1. Государственная итоговая аттестация выпускника по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование», проводится государственной экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной программе «Арт-проектирование и продюсирование».

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится с целью определения качественного уровня универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование», способствующих его востребованности на рынке труда, а также продолжению образования в аспирантуре.

1.3. Задачами итоговой аттестации являются выявление подготовленности студента к следующим видам профессиональной деятельности, определенным федеральным государственным образовательным стандартом: научно-исследовательской, художественно-творческой, педагогической, экспертно-аналитической, культурно-просветительской, организационно-управленческой.

В рамках научно-исследовательской деятельности:

- проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам, этапам, заданиям в качестве ответственного исполнителя или соисполнителя;
- осуществление сложных экспериментов и наблюдений;
- сбор, обработка, анализ и обобщение научной информации, передового отечественного и зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений;
- разработка плана самостоятельной исследовательской деятельности, участие в составлении планов и методических программ исследований и разработок, практических рекомендаций по использованию их результатов;
- библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий;
- участие во внедрении результатов исследований и разработок;
- представление итогов проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей.

В художественно-творческой деятельности:

- создание и публикация критических и информационно-аналитических произведений;
- сотрудничество со средствами массовой информации в качестве редакторов, издателей, авторов, литературных редакторов и ведущих радио и телевизионных художественных программ, работа в пресс-службах учреждений культуры, творческих коллективов и объединений.

В педагогической деятельности:

- осуществление на высоком научно-методическом и педагогическом уровне процесса обучения истории и теории искусства, основам арт-проектирования, визуальных исследований, художественной критики в образовательных организациях;
- осуществление функций тьютора - современного квалифицированного преподавателя, профессионального наставника, организатора и консультанта по вопросам обучения и воспитания обучающихся;

- планирование и осуществление учебно-воспитательной деятельности, проектирования, разработки и реализации типовых мероприятий, внедрение авторских, инновационных технологий обучения и воспитания;
- формирование у обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций;
- формирование системы контроля качества образования обучающихся, опираясь, в том числе на авторские подходы и методики в соответствии с современными требованиями развития искусства;
- повышение уровня профессиональной квалификации в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОС ВО.

В экспертно-аналитической деятельности:

- участие в экспертизе произведений художественного творчества;
- экспертно-консультационная деятельность в культурных центрах и других организациях, учреждениях, общественных объединениях;
- экспертиза культурной деятельности культурно-просветительных и образовательных учреждений;
- участие в экспертизе локальных, региональных, федеральных и международных проектов и программ сохранения и развития культуры и образования;
- оказание консультационной помощи по разработке инновационных проектов и программ в области культуры, образования, художественного творчества, коммуникаций и культуры межнационального общения.

В области культурно-просветительской деятельности:

- ведение просветительской работы по пропаганде искусства и экспертно-аналитической работы по проблемам искусства в музеях, художественных галереях, в библиотеках, фондах, архивах, в информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях.

В организационно-управленческой деятельности:

- разработка и обоснование проектов и программ, имеющих своей целью сохранение и развитие культуры и искусства;
- создание перспективных структурно-функциональных моделей культурных учреждений и организаций.

1.4. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, обучающемуся присваивается квалификация (степень) «магистр» по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование», и выдается документ о высшем образовании и о квалификации установленного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации образца.

2. Формы проведения государственной итоговой аттестации

2.1. В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование», государственная итоговая аттестация включает: государственный экзамен, защиту выпускной квалификационной работы.

2.2. Государственный экзамен представляет собой ответы на вопросы по экзаменационным билетам.

2.3. Защита выпускной квалификационной работы представляет собой публичную защиту диссертации по утвержденной Академией теме.

3. Требования к содержанию, объему и структуре государственного экзамена

3.1. Государственный экзамен является частью государственной итоговой аттестации и позволяет обеспечить контроль выполнения требований к уровню подготовки студентов, завершивших обучение, а также подтвердить их соответствие квалификационным признакам.

3.2. Целью государственного экзамена является выявление знаний выпускника о современных подходах к изучению искусства, принципах взаимодействия искусствоведения со смежными областями знания, особенностей современного художественного процесса; умений на современном уровне анализировать и оценивать явления искусства и события художественной жизни в контексте культуры, выявлять взаимодействие художественных и социокультурных явлений, аргументированно излагать профессиональную информацию, использовать методологию исследовательской работы в области искусствоведения, арт-проектирования и продюсирования, использовать понятийный аппарат.

3.3. Тематика вопросов отражает основное содержание дисциплин, входящих в структуру ООП по направлению 50.04.01. Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование».

3.4. Экзаменационный билет выбирается студентом посредством произвольного извлечения и содержит два вопроса, один из которых посвящен дисциплинам, входящим в структуру ООП «Теория и история искусств», профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование». Второй вопрос билета предполагает обсуждение портфолио магистранта, в котором представлены научно-исследовательские, учебно-методические и/или творческие работы магистранта, осуществленные им в процессе обучения в магистратуре, а также предложения по практическому использованию материалов магистерской диссертации в профессиональной деятельности. В портфолио могут быть включены также грамоты, дипломы и благодарственные письма, свидетельства участника конференций разных уровней и другие материалы, демонстрирующие активность в профессиональной сфере.

3.5. Ответ на вопрос экзаменационного билета готовится студентом в течение 30 минут в письменном виде. Продолжительность ответа студента не должна превышать 20 минут. Члены экзаменационной комиссии вправе задавать студенту уточняющие вопросы.

4. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы

4.1. Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является составной частью научно-исследовательской работы магистра, одним из видов государственной итоговой аттестации студентов.

4.2. Магистерская диссертация – самостоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением научной или научно-практической задачи, в которой выпускник должен продемонстрировать навыки самостоятельной научной работы, умение систематизировать материал, грамотно формулировать задачи исследования и делать логические выводы по его результатам.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свое умение самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргументированно защищать свою точку зрения,

При выполнении работы студент должен продемонстрировать способности:
– самостоятельно ставить научно-исследовательскую задачу, оценивать её актуальность и значимость;

- собирать, обрабатывать, анализировать, критически оценивать материал по теме исследования;
- соблюдать научную этику в работе с источниками;
- при необходимости (в соответствии с темой) использовать экспериментальные методы исследования, обрабатывать результаты;
- структурировать, грамотно излагать полученные результаты исследования, формулировать собственные выводы по рассматриваемой теме.

4.3. Тематика магистерских диссертаций направлена на решение профессиональных задач в области теории и истории искусства, арт-проектирования и продюсирования.

Тематика работ профиля «Арт-проектирование и продюсирование» определяется кафедрой философии, истории и теории искусства, кафедрой балетоведения в соответствии с профилем подготовки выпускника.

Темы магистерских диссертаций должны быть актуальными в теоретическом и практическом отношениях, соответствовать основным направлениям будущей профессиональной деятельности магистра, проблематике научных исследований кафедры. Список примерных тем магистерских диссертаций ежегодно утверждается кафедрами.

4.4. Подготовка диссертаций осуществляется в соответствии с Положением «О порядке проведения итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам магистратуры», утвержденного приказом от 12.11.2018 года № 168/од (далее – «Положение»).

4.5. Выпускная квалификационная работа выполняется под руководством научного руководителя, утвержденного Академией.

4.6. Научный руководитель помогает студенту уяснить цели и задачи исследования, рекомендует литературу для изучения, даёт указания к организации и проведению исследования, осуществляет контроль за выполнением работы.

4.7. Оформление выпускной квалификационной работы.

Диссертация включает в себя:

1. Титульный лист с указанием названия темы работы, ее автора, научного руководителя, кафедры, по которой выполнялась работа и т.д. (образец – [Приложение № 1](#)).

2. Оглавление с указанием названия разделов и страниц их размещения.

3. Перечень условных обозначений, символов, терминов (при необходимости).

4. Введение. Во введении излагаются следующие разделы: 1) актуальность темы; 2) степень изученности темы, характеристика базы исследования; 3) объект и предмет исследования; 4) цель и задачи исследования (включает формулировку конкретных теоретических и практических задач); 5) методология исследования; 6) новизна исследования, основные положения, выносимые на защиту; 7) практическая значимость исследования; 8) апробация исследования (включая сведения о публикациях автора, если они есть); 9) структура и объем работы.

5. Основную часть, разделенную на главы и разделы.

6. Заключение с формулировкой итогов исследования.

7. Нумерованный список использованных источников в алфавитном порядке (по согласованию с научным руководителем студент может избрать иную последовательность использованных источников).

8. Список опубликованных научных работ (при их наличии).

9. Приложения (при необходимости).

Каждый раздел работы (главы, параграфы и т. д.) должен иметь заглавие, а также начинаться с новой страницы (за исключением параграфов).

Основное содержание работы составляет изложение, сопоставление, критический анализ изученных источников, а также изложение собственной оценки изучаемых явлений, собственного взгляда на проблему. Ссылки в тексте работы должны быть

оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка»; библиографический список - ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

Работа должна соответствовать утвержденной Академией теме, раскрывать эту тему, быть грамотно написана и оформлена. Объем работы – не менее 80 страниц при полуторном интервале, шрифт Times New Roman, 14 кегль, поля: левое 3 см, правое 1,5 см, верхнее и нижнее по 2 см. Возможны подстраничные сноски 12 кеглем.

Диссертация оформляется в двух экземплярах в виде рукописи, выполненной печатным способом с использованием компьютера. На титульном листе ставятся подписи студента и научного руководителя. Листы работы должны быть сброшюрованы (твёрдая обложка). Помимо бумажного варианта работа также представляется в электронной форме на лазерном диске.

4.8. Выполненная студентом диссертация предварительно рассматривается на заседании кафедры в форме устного доклада выпускника.

4.9. После завершения подготовки обучающимся диссертации руководитель представляет письменный отзыв о выпускной квалификационной работе студента (далее – «отзыв») в сроки, предусмотренные Положением.

4.10. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры подлежат рецензированию в порядке, предусмотренном Положением.

4.11. Выпускная квалификационная работа в двух экземплярах (бумажный и электронный носители), справка системы «Антиплагиат», отзыв, рецензия передаются в государственную экзаменационную комиссию в сроки, предусмотренные Положением.

4.12. Процедура защиты диссертации состоит из выступления автора работы с изложением основных ее положений, ответов на вопросы председателя и членов ГЭК, оглашения отзывов научного руководителя и рецензента, ответов автора на замечания, содержащиеся в отзывах, совещания комиссии (в отсутствии автора работы), оглашения результата.

Студент должен быть готов к дополнительным (уточняющим) вопросам, которые могут задать как члены государственной экзаменационной комиссии, так и другие лица, присутствующие на защите.

5. Требования к профессиональной подготовленности выпускника. Критерии оценки

5.1. Государственная итоговая аттестация через различные виды испытаний определяет подготовленность выпускника-магистра к решению профессиональных задач, качественный уровень его универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, перспективы обучения в аспирантуре.

5.2. Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации выпускника, соответствуют основной образовательной программе и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, профиль подготовки «Арт-проектирование и продюсирование».

5.3. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):

- УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
- УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
- УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.
- УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия.

– УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

– УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

5.4. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

– ОПК-1. Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи.

– ОПК-2. Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения.

– ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой.

– ОПК-4. Способен преподавать профессиональные дисциплины (модули) в образовательных организациях, в том числе высшего образования.

5.5. На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):

– ПК-1. Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы.

– ПК-2. Способен организовать учебную деятельность обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, ориентированных на соответствующий уровень квалификации.

– ПК-3. Способен руководить научно-исследовательскими работами обучающихся во всех областях гуманитарного и междисциплинарного знания в соответствии с профилем подготовки.

– ПК-4. Способен анализировать художественные достоинства произведения в социальном, культурном, историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения), провести сравнительный анализ различных интерпретаций.

– ПК-5. Способен создавать авторский художественно-критический и информационный текст под различную целевую аудиторию, способен выступать в роли консультанта при создании художественных произведений и редактора текстов.

– ПК-6. Способен участвовать в реализации комплекса маркетинга в сфере искусств (продукт, ценообразование, продвижение, распространение), используя современные методы продвижения культурного продукта.

– ПК-7. Способен осуществлять эффективное управление персоналом творческих организаций, применять современные методы мотивации, координации и контроля.

– ПК-8. Способен к подготовке и проведению культурно-просветительских мероприятий (лекций, семинаров, интервью и т.п.) для различных аудиторий, в том числе в цифровом формате и с использованием дистанционных технологий.

5.6. Критерии оценки государственного экзамена (ответы на вопросы по экзаменационным билетам)

Уровень профессиональной подготовленности студента на государственном экзамене оценивается следующим образом:

Оценка **«отлично»** выставляется, если выпускник, давая развернутый ответ на вопрос, излагает материал последовательно, логично, с обоснованными выводами и соблюдением норм литературной речи, обнаруживает всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала, демонстрирует знание современной учебной и научной литературы, владеет понятийным аппаратом, демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики, подтверждает теоретические постулаты примерами из практики, способен творчески применять знание теории к решению профессиональных задач.

Оценка **«хорошо»** выставляется, если выпускник, давая развернутый ответ на вопрос, излагает материал уверенно, последовательно, с соблюдением норм литературной речи, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер; обнаруживает твердое знание программного материала, усвоил основную и наиболее значимую дополнительную литературу, способен применять знание теории к решению задач профессионального характера, однако допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется, если студент допускает нарушения в последовательности изложения, имеет затруднения с выводами, допускает нарушения норм литературной речи, демонстрирует поверхностное знание вопроса, однако в основном знает программный материал в объеме, необходимом для предстоящей работы по профессии и в целом усвоил основную литературу.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если студент отвечает на вопрос сбивчиво, с нарушением норм литературной речи, обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета.

Решения принимаются государственной экзаменационной комиссией в порядке, предусмотренном Положением.

5.7. Критерии оценки выпускной квалификационной работы (диссертации)

В ходе оценивания работы учитываются: содержание и оформление исследовательского текста, качество творческих работ магистранта, представленных в Приложении к диссертации, а также характер представления и защиты магистрантом основных результатов своей исследовательской и творческой работы.

Оценка **«отлично»** выставляется если:

теоретическая часть представленной работы отличается научной новизной и самостоятельностью в постановке и решении поставленной проблемы, полностью раскрывает тему, грамотно изложена и оформлена; проектная часть работы свидетельствует об уверенном владении основными профессиональными навыками в сфере арт-проектирования и продюсирования, автор в процессе защиты убедительно раскрыл содержание магистерской диссертации и ответил на вопросы членов комиссии.

Оценка **«хорошо»** выставляется если:

Теоретическая часть диссертации содержит элементы научной новизны, текст в целом грамотно написан и оформлен, однако работа не вполне самостоятельна в оценке проблематики и результатов исследования, содержит неточные формулировки, отдельные

ошибки или упущения; проектная часть состоит недостаточно логично связана с теоретической частью, демонстрирует не вполне уверенное владение приемами арт-проектирования и продюсирования; автор в процессе защиты недостаточно убедительно осветил ее содержание или отвечал на вопросы.

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется если:

в теоретической части магистерской диссертации недостаточно глубоко проанализированы источники, допущены существенные погрешности в изложении и оформлении, проектная часть имеет существенные недоработки; автор в ответах на вопросы показал слабое владение изложенным в работе материалом.

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется если:

теоретическая часть диссертации лишена самостоятельности, в оформлении допущены серьезные нарушения правил; проектная часть содержательно и стилистически вызывает многочисленные нарекания и не свидетельствует об усвоении навыков арт-проектирования и продюсирования; автор в процессе защиты показал непонимание взятой для исследования проблемы, не сумел ответить на предложенные вопросы.

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

6.1. Проведение государственной итоговой аттестации осуществляется в порядке, предусмотренном Положением.

7. Учебно-методическое обеспечение

1. **Абызова, Л.И.** История хореографического искусства. Отечественный балет XX – начала XXI века : учебное пособие / Лариса Абызова. – Второе изд. – СПб.: Композитор, 2017. – 319 с.
2. **Абызова, Л.И.** Теория и история хореографического искусства. Термины и определения. Глоссарий : учебное пособие / Лариса Абызова. – СПб.: Композитор, 2015. – 168 с.
3. **Агафонова, Н.А.** Общая теория кино и основы анализа фильма / Наталья Агафонова. – Текст : электронный – Минск: Тесей, 2008. – URL: https://vk.com/doc246496361_441964394?hash=lqw0HuQ0XYn5tpZj7SljXaSQFXk8BfXddDIsIVJHJ1X (дата обращения: 19.03.2019).
4. **Андреева, Е.** Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Екатерина Андреева. – 2-е изд. – Текст : электронный – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – URL: https://vk.com/doc8157_443373073?hash=3YNqgXvyhO09UAuGfinvvDSpgK0Dj4ND5F4rItCEaS8 (дата обращения: 19.03.2019).
5. Античное наследие в культуре России /Под общ. ред. Г. С. Кнабе. – М.: РНИИ культурного и природного наследия, 1996. – 260 с.
6. Античность в культуре и искусстве последующих веков : Материалы науч. конф., 1982. – М. : Сов. художник, 1984. – 355 с.
7. Теория и история искусствознания : в 5 томах / В.Г. Арсланов. – М.: Академический проект, 2015.
8. Архитектоника современного искусства : от модерна к постмодерну : сборник статей / Акад. русского балета им. А. Я. Вагановой ; сост.: Е. Э. Дробышева. - Санкт-Петербург : Изд-во Акад. русского балета им. А. Я. Вагановой, 2015. - 241 с.

9. **Байгузина, Е.Н.** Многоликий танец. Темы и образы в русском и западноевропейском изобразительном искусстве. Избранные лекции / Елена Байгузина. – СПб.: Из-во Академии Русского балета, 2014. – 174 с.
10. **Беньямин, В.** Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избранные эссе / Вальтер Беньямин ; предисловие, составление, перевод и примечания С. А. Ромашко ; Немецкий культурный центр имени Гете. - Москва : Медиум, 1996. - 239 с.
11. Искусство сценографии мирового театра / Виктор Березкин ; Российская акад. наук, Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания. - Москва : URSS, 2006- (Вологда : Полиграфист). - 24 см.
12. **Блок, Л.Д.** Классический танец. История и современность / Лидия Блок. – М.: Искусство, 1987. – 560 с.
13. Основы системного анализа и управления организациями: теория и практика / Виктор Бочарников, Сергей Свешников и др. - Москва : ДМК Пресс, 2014. - 285 с.
14. **Бычков, В.В.** Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства / Виктор Бычков. – М.: Изд-во МБА : ЦГИ, 2010. – 783 с.
15. Все, что Вы хотели знать о современном танце. Тематический номер журнала «Театр» // Журнал Театр : официальный сайт. – № 20. – URL: <http://oteatre.info/issues/2015-20//> (дата обращения: 19.03.2019).
16. **Генкин, Б. М.** Мотивация и организация эффективной работы (теория и практика): Монография / Борис Генкин. – 2-е изд., испр. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018 – 352 с.
17. **Герман, М. Ю.** Модернизм : Искусство первой половины XX в. / Михаил Герман. – СПб. : Азбука-классика, 2003 (ГПП Печ. Двор) – 476 с.
18. **Городецкая, Л. А.** Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа / Людмила Городецкая, Софья Апфельбаум, Дмитрий Мозговой, Карина Кондрашова. – Текст : электронный – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020 – URL: https://gitis.net/upload/iblock/cd4/yiwpo82w7kgzg5ah8g0v8nwv7lm8r6ve/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%20%20Проект%20театрального%20спектакля_%20экономика,%20финансирование,%20договорная%20работа.pdf (дата обращения: 19.03.2019).
19. **Давыдова, М. В.** Художник в театре начала XX века / Маргарита Давыдова – Рос. акад. наук. Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. – М. : Наука, 1999. - 148 с.
20. **Дианова, В. М.** Постмодернистская философия искусства: истоки и современность / Валентина Дианова. - СПб. : Петрополис, 1999. - 238 с.
21. **Дробышева, Е. Э.** Ценностные стратегии культурных индустрий // Международный журнал исследований культуры. № 2 (23) 2016. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-strategii-kulturnyh-industriy.pdf> (дата обращения: 19.03.2019)
22. **Дробышева, Е.Э.** Задачи и перспективы подготовки специалистов в сфере культурных индустрий // Культура и образование. – М.: МГИК, 2018. № 1(28). – С. 80-87.
23. **Дробышева Е.Э.** Культурные индустрии в современной социокультурной архитектонике // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). – С. 6-13.
24. **Дымшиц, Н.А.** История отечественного кино: Учебное пособие для студентов вузов / Нина Дымшиц и др. – М.: Канон+, Реабилитация, 2011. – 672 с.
25. **Егоршин, А. П.** Эффективный менеджмент организации : учебное пособие : для системы повышения квалификации и переподготовки кадров : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.02

- «Менеджмент», 38.04.03 «Управление персоналом», 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») / Александр Егоршин. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 386 с.
26. **Екатерининская, А.А.** Трудовые отношения с участием творческих работников / А.А. Екатерининская, А.Н. Пухалев // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2016. № Т15. – URL: <https://e-koncept.ru/2016/96454.htm> (дата обращения: 19.03.2019).
 27. **Иванов, О.В.** Зрительская аудитория театра: размышления и исследования / Никита Большаков, Виталий Дмитриевский, Геннадий Дадамян. – Текст : электронный – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020 – URL: <https://gitis.net/upload/iblock/833/1e4rv40etc7vvqy9tu88iuey3hrjxezq/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%203%20Зрительская%20аудитория%20театра%20размышления%20и%20исследования.pdf> (дата обращения: 19.03.2019).
 28. **Курышева, Ю.В.** Интегрированные коммуникации в освещении деятельности оперно-балетных организаций Санкт-Петербурга / Ю.В. Курышева, М.О. Потолокова // Архитектоника современного искусства. От модерна к постмодерну: Сборник статей. – Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, 2015. – С.176.
 29. **Курышева, Ю.В.** Информационно-коммуникационное освещение культурных мероприятий Санкт-Петербурга в области хореографии (на примере печатных массовых изданий) / Ю.В. Курышева, М.О. Потолокова // ВЕСТНИК АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А.Я. ВАГАНОВОЙ, № 2 (43), 2016. – С. 161-166.
 30. История эстетики: Учебное пособие / Отв. ред. В.В. Прозерский, Н.В. Голик. – СПб.: Изд-во РХГА, 2011. – 815 с.
 31. Управление персоналом в России : теория, отечественная и зарубежная практика : монография / Б. М. Генкин и др. ; под ред. А. Я. Кибанова ; Гос. ун-т упр., Нац. союз «Упр. персоналом». – Москва : ИНФРА-М, 2014-. – 21 см.
 32. **Кнабе, Г. С.** Русская античность. Содержание, роль и судьба античного наследия в культуре России / Георгий Кнабе. – М.: РГГУ, 2000. – 240 с.
 33. **Князева, А. Е.** Маркетинг спектакля: реклама и продвижение, продажа билетов, организация премьеры / Александра Князева, Игорь Овчинников, Софья Апфельбаум, Елена Симурзина, Александр Фокин. – Текст : электронный – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – URL: https://gitis.net/upload/iblock/928/2njax68u5dwv7322hlvwoaluf767otx/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%204%20Маркетинг%20спектакля_%20реклама%20и%20продвижение.%20продажа%20билетов.%20организация%20премьеры.pdf (дата обращения: 19.03.2019).
 34. **Колбер, Ф.** Маркетинг культуры и искусства / Франсуа Колбер. – Издатель Васин А.И. 2004 – 256 с.
 35. **Командышко, Е. Ф.** Арт-менеджмент : Учебник / Елена Командышко. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 194 с.
 36. **Корзникова, Г. Г.** Менеджмент в образовании: Учебник / Галина Корзникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 352 с.
 37. **Котлер, Ф.** Основы маркетинга. Краткий курс : перевод с английского / Филип Котлер. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика, 2019. – 488 с.
 38. **Котлер, Ф.** Маркетинг менеджмент : экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; пер. с англ.: И. Малкова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург и др. : Питер, 2012. - 479 с.
 39. Культурное наследие и творческие индустрии: время, место, действие : сборник трудов сотрудников Лаборатории экономики культуры Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; ред. - В. Э. Гордин. - Санкт-Петербург : Левша. Санкт-петербург, 2012. – 215 с.

40. **Курьшева, Ю.В.** Ежедневные СМИ как фактор формирования культурных предпочтений аудитории / Ю.В. Курьшева, М.О. Потоколова // Журналистика в 2019 году: творчество, профессия, индустрия : Сборник материалов международной научно-практической конференции, 2020. – С. 196-198.
41. **Курюмова, Н.В.** Современный танец в культуре XX века: смена моделей телесности : учебное пособие / Наталия Курюмова. – СПб.: Лань, 2020. – 208 с.
42. **Лапыгин, Ю. Н.** Теория организации и организационное поведение : учебное пособие по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» / Юрий Лапыгин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Инфра-М, 2017. – 358 с.
43. **Мескон, М.** Основы менеджмента : Майкл Х. Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури ; пер. с англ. и ред. О. И. Медведь. – 3-е изд. – Москва и др. : Вильямс, 2016. – 665 с.
44. **Маньковская, Н.Б.** Эстетика постмодернизма / Надежда Маньковская. – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.
45. КУЛЬТУРНЫЕ ИНДУСТРИИ // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1(26). – Текст : электронный – URL: https://old.culturalresearch.ru/files/open_issues/01_2017/ijcr_1-26-2017_full.pdf
46. Мир образов, образы мира: антология исследований визуальной культуры. Учебное пособие / Составитель, редактор переводов, автор вступ. статьи, биографических очерков и примечаний Н.Н. Мазур. СПб.; М.: Новое издательство. 2018. – 540 с.
47. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / коллектив авт.: Гришина В. Т. и др. ; под ред. Ю. В. Морозова, В. Т. Гришиной. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2010 (Люберцы (Моск. обл.) : ПИК ВИНТИ). – 445 с.
48. **Виханский, О. С.** Менеджмент : Учебник / Олег Виханский, А. И. Наумов. - 2-е изд.. - М. : Фирма "Гардарика", 1996. - 415 с.
49. **Нуралиев, С.У.** Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» / С. У. Нуралиев. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 303 с.
50. **Орлов, Ю.М.** Создание новой постановки: репетиции, производство, паспорт спектакля / Юрий Орлов, Галина Журова, Кирилл Носырев, Дмитрий Родионов. – Текст : электронный – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020. – URL: <https://gitis.net/upload/iblock/5bd/w3wh4pe07q2puzbfdgy3ncf69p2e2tcj/Библиотека%20театрального%20продюсера.%20Выпуск%205%20Создание%20новой%20постановки%20и%20репетиции.%20производство.%20паспорт%20спектакля.pdf> (дата обращения: 19.03.2019).
51. Петербургский балет. Три века: хроника. Том I– VI. / Сост. Н. Н. Зозулина. – СПб.: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014–2017.
52. **Пожарская, М.Н.** Русские сезоны в Париже : Эскизы декораций и костюмов, 1908-1929 / Милица Пожарская. – М. : Искусство, 1988. – 291 с.
53. **Портер М.** Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер ; перевод Е. Калининой; – Альпина Паблишер, 2020, – 945 с.
54. **Портнова, Т.В.** Тема балета в русском изобразительном искусстве конца 19 – начала 20 века: (Проблема интерпретаций) / Татьяна Портнова. – НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. – М., 1996. – 95 с.
55. **Потоколова, М.О.** Потребительские желания – источник вдохновения для творца. // АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ. – Псковский государственный университет, 2020. – С. 154-160.
56. **Пухалев, А.Н.** Правовое регулирование краудфандинга в продюсерской деятельности А.Н. // Юридическая наука. – 2020. – № 8. – С. 49-53.

57. **Пухалев, А.Н.** Правовое регулирование продюсерской деятельности в области организации театрально-зрелищных представлений. // Актуальные вопросы развития индустрии кино и телевидения в современной России. Сборник научных трудов, посвященный Году российского кино. В 2 частях. А. Д. Евменов (отв. ред.). – Санкт-Петербург, 2016. – С. 102-110.
58. **Северюхин, Д. Я.** Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни / Дмитрий Северюхин. – СПб., 2018. – 751 с.
59. **Северюхин, Д. Я.** Художественный рынок: как это следует понимать в искусствоведении // Вестник СПбГУКИ. – 2011. – № 3 (8). – С. 69–73.
60. **Сыркина, Ф. Я.** Русское театрально-декорационное искусство / Под ред. В.Ф. Рындина и В.В. Ванслова. - Москва : Искусство, 1978. - 246 с.
61. Театральный зритель и продвижение спектаклей. Результаты качественного исследования. – Текст : электронный – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2021. – URL: <https://gitis.net/upload/iblock/531/mlx9w26his442i9bop0xmf2x3g88xkj5/Театральный%20зритель%20и%20продвижение%20спектаклей.pdf> (дата обращения: 19.03.2019).
62. **Токарев, Б. Е.** Маркетинг инновационно-технологических стартапов: от технологии до коммерческого результата / Борис Токарев. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. – 264 с.
63. **Тульчинский, Г. Л.** PR в сфере культуры : учебное пособие / Григорий Тульчинский. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. – 576 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/2047> (дата обращения: 12.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
64. **Тульчинский, Г.Л.** Маркетинг в сфере культуры : учебное пособие / Григорий Тульчинский, Елена Шекова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 496 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/117648> (дата обращения: 12.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
65. **Тульчинский, Г.Л.** Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Григорий Тульчинский, Елена Шекова. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. – 544 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/13880> (дата обращения: 12.11.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей.
66. **Тютюкина Е.Б.** Финансы организаций (предприятий) / Елена Тютюкина. – М.: Дашков и К, 2018. – 544 с.
67. Финансовое планирование и бюджетирование : учебное пособие / В. Н. Незамайкин, Н. А. Платонова, Я. П. Федоров, И. Л. Юрзинова ; под ред. В. Н. Незамайкина ; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Вузовский учебник : Инфра-М, 2016. – 95 с.
68. Функционально-содержательные особенности балетной рецензии в ежедневных печатных СМИ / Юлия Курышева, Мария Потолокова// ВЕСТНИК АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМ. А.Я. ВАГАНОВОЙ. – № 1 (54). – 2018. – С. 98-104.
69. **Хаакман, А.** По ту сторону зеркала: кино и вымысел / Антон Хаакман; пер. с нидерланд. И. Лесковской. – Санкт-Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2006 (СПб. : Типография "Наука"). – 389 с.
70. **Чиглинецв, Е.А.** Рецепция античности в культуре конца XIX - начале XXI вв. / Евгений Чиглинецв. – Казань : Казанский гос. ун-т, 2009. – 288 с.
71. История истории искусства. От Плиния до наших дней : учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации, Российский ин-т культурологии. – Москва : URSS : Изд-во ЛКИ, 2008. - 304 с.

72. **Рубинштейн, А.Я.** Экономика культуры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 050400 Театроведение / А. Я. Рубинштейн (рук.) и др. ; отв. ред. А.Я. Рубинштейн. – Москва : Слово, 2005 (Твер. полигр. комб. дет. лит.). – 605 с.
73. **Эльзессер, Т.** Теория кино. Глаз, эмоции, тело / Томас Эльзессер, Мальте Хагенер ; перевод с английского: Сергей Афонин и др.. – Санкт-Петербург : Сеанс, 2016. – 439 с.
74. Эстетика и теория искусства XX века / Татьяна Акиндинова и др. ; отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – Москва : Прогресс-Традиция, 2005 (ППП Тип. Наука). – 516 с.
75. [Эстетика. История учений](#). В 2 ч. : учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. С.Б. Никоновой, А.Е. Радеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 368 с.
76. Эхо Русских сезонов : каталог выставки : поднесение к Рождеству / И. Р. Багдасарова и др. ; Гос. Эрмитаж. – Санкт-Петербург : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. – 175 с. : цв. ил.
77. **Ямпольский, М.** Язык-тело-случай : кинематограф и поиски смысла / Михаил Ямпольский. – М. : НЛО, 2004. – 369.

8. Примерные темы выпускных квалификационных работ (области научных исследований)

1. Теоретические проблемы искусства.
2. Искусствознание и философия.
3. Проблемы анализа и интерпретации художественного произведения.
4. История и современное состояние изобразительного искусства.
5. История и современное состояние музыкального искусства.
6. История и современное состояние драматического театра.
7. История и современное состояние музыкального театра.
8. История и современное состояние хореографического искусства.
9. Взаимодействие искусств.
10. Взаимодействие искусств и технологий.
11. Проблемы современной художественной жизни.
12. Художественный рынок и его влияние на развитие искусства.
13. Проектирование арт-объектов
14. Продюсирование в сфере исполнительских искусств
15. Современные технологии арт-проектирования
16. Современные технологии продюсирования
17. История продюсирования и арт-проектирования
18. Информационное сопровождение проекта в сфере искусства
19. Разработка стратегии реализации проекта в сфере искусства
20. Управление проектной деятельностью в сфере искусства
21. Финансирование арт-проектов и проектов в сфере исполнительских искусств
22. Правовое регулирование арт-проектирования и продюсирования.

9. Вопросы к государственному экзамену

Первые вопросы билета:

1. «Русские сезоны» в изобразительном искусстве первой половины XX века. Сюжеты и образы.

2. Советская театрально-декорационная «шекспириана» 1930-1970-х гг. (В. Фаворский, В. Рындин, А. Тышлер, П. Вильямс, С. Юнович, Э. Кочергин, Д. Боровский).
3. Танцевальная культура Франции конца XIX века в живописи импрессионистов и постимпрессионистов (от балета до канкана).
4. Художники объединения «Мир искусства» и «Русские сезоны» в Париже (принципы работы, ведущие мастера и постановки).
5. Коллекция театрально-декорационного искусства Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой.
6. Музыкальный послевоенный авангард: полемика вокруг философии Адорно.
7. Неоконцептуализм в музыке XXI века: искусство цифровой эпохи.
8. Кино России 1970-2000-х гг.: основные режиссеры, темы, художественные решения.
9. Культурные индустрии как актуальный формат организации художественной жизни конца XX – начала XXI века
10. Технологические аспекты развития художественной культуры XX – XXI века.
11. Культурное проектирование в исполнительских искусствах. Основные этапы создания арт-проекта.
12. Спонсорство, благотворительность, фандрайзинг в сфере культуры.
13. Правовое регулирование продюсерской деятельности.
14. Использование объектов интеллектуальной собственности в сфере искусства.
15. Креативные технологии в деятельности традиционных культурных институций.
16. Налогообложение в сфере культуры.

Второй вопрос билета:

В качестве второго вопроса билета представляется портфолио, оформленное в виде сброшюрованных листов в папку.

Портфолио включает в себя:

1. Титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества автора, образовательной программы и направления подготовки (образец – [Приложение 2](#)).

2. Личные достижения обучающегося:

- список научных и научно-практических мероприятий (конференций, проектов, семинаров, лабораторий и т.д.) в которых магистрант принял участие (программы мероприятий, тезисы выступлений);

- перечень и копии публикаций магистранта (титульный лист, оглавление журнала или сборника, текст публикации);

- список арт-проектов, в которых магистрант принял участие в качестве организатора или волонтера;

- грамоты, дипломы и благодарственные письма, свидетельства участника конференций разных уровней, другие материалы, демонстрирующие активность в профессиональной сфере.

10. Требования к оформлению титульного листа выпускной квалификационной работы - шаблон (Приложение №1)

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»**

Педагогический факультет

Кафедра философии, истории и теории искусства

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание степени магистра

ТЕМА: «.....»

Работа рассмотрена на кафедре:

(дата, номер протокола)

Зав. кафедрой

(подпись)

Выполнила:

студентка II курса магистратуры

(подпись)

Направление подготовки:

50.04.04 Теория и история искусств

Профиль «Арт-проектирование и
продюсирование»

Научный руководитель:

(уч. звание, степень, Ф.И.О.)

Работа защищена в ГЭК

«___» _____ 20__ г.

с оценкой _____

Секретарь ГЭК _____

(подпись)

Рецензент:

(уч. звание, степень, Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2023

11. Требования к оформлению титульного листа портфолио (Приложение №2).

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой»**

Педагогический факультет

Кафедра философии, истории и теории искусства

ПОРТФОЛИО

Студентки II курса магистратуры
.....

Направление подготовки:
50.04.04 Теория и история искусств
Профиль «Арт-проектирование и
продюсирование»

Санкт-Петербург
2023