

Программа вступительного испытания для поступающих на научную специальность 5.10.3. Виды искусства (хореографическое искусство)

Цель вступительного испытания: определить степень готовности абитуриента к проведению научно-исследовательской работы в области искусствоведения (хореографического искусства).

Вступительное испытание проводится в форме устного собеседования по билетам. Экзаменационный билет выбирает сам поступающий. Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 30 мин.

Экзаменационный билет включает три вопроса:

1 вопрос по хореографическому искусству (см. раздел I).

2 вопрос по истории искусства (см. раздел II).

3 вопрос – научное обоснование темы предполагаемой диссертации (актуальность исследования; степень научной разработанности проблемы; источниковая база исследования; цель и предмет исследования; имеющиеся у поступающего наработки по теме).

Общая продолжительность собеседования с поступающим не должна превышать одного академического часа.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ

При собеседовании комиссия оценивает уровень ответов абитуриента на вопросы билета по 10-балльной шкале.

Критерии оценивания ответов на первый и второй вопросы	
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний, продемонстрированы знания искусствоведческой проблематики и профессиональной терминологии	8-10 баллов (отлично)
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют незначительные замечания в отношении знания искусствоведческой проблематики и профессиональной терминологии	5-7 баллов (хорошо)
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены существенные фактологические ошибки	3-4 балла (удовлетворительно)
Ответ на поставленные вопросы не дан	1-2 балла (неудовлетворительно)
Критерии оценивания ответа на третий вопрос	
Оцениваются: — актуальность и новизна выбранной темы, ее формулировка, потенциал ее раскрытия; — заинтересованность и мотивация абитуриента; — имеющийся опыт исследовательской деятельности; — формулировка цели и предмета исследования; — знание состояния исследований по теме; — качество устной речи, ясное и логичное изложение мыслей.	3–10 баллов

Тема предполагаемого диссертационного исследования отсутствует.	1-2 балла
---	-----------

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ

РАЗДЕЛ I. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

1. Терминология балетоведения

Общие понятия и термины балетоведения. Происхождение терминов. Понятия: танец, хореография, балет. Виды танца.

2. Теории происхождения танца

Возникновение хореографической культуры. Теории происхождения танца.

3. Зарождение балета как жанра музыкального театра

Французский балет первой половины XVII в. Творчество Ж.-Б. Люлли, П. Бошана. Комедии-балеты Ж.Б. Мольера. Развитие теории хореографии. Значение опыта балетного театра Франции для дальнейшего развития хореографии.

Балет в Англии XVI–XVII вв. Творчество Д. Уивера и его новаторство.

4. Балетный театр Франции в эпоху Просвещения. Место Ж.-Ж. Новерра в истории балетного театра

Классицизм как ведущее направление в европейском искусстве XVIII в. Французский балет первой половины XVIII в. Влияние социальных факторов на развитие балетного театра. Связь балета с другими видами искусства. Исполнительское искусство М. Блонди, Л. Дюпре, Ф. Прево, М. Камарго, М. Салле. Творчество Ж.-Ж. Новерра. «Письма о танце и балетах». Основные идеи балетной реформа Новерра. Значение и значимость его работ.

5. Балетный театр периода преромантизма

Характеристика европейского балета на рубеже XVIII–XIX века. Исполнительское искусство Г. Вестриса, М. Гарделя, О. Вестриса, М. Аллар, М. Гимар. Влияние техники женского танца на эстетику балетного театра. Творчество К. Блазиса и его вклад в педагогику. Балетный театр накануне романтизма. Преромантизм. Творчество Ж. Доберваля.

6. Эпоха романтизма в балетном театре

Социально-политические предпосылки возникновения романтизма. Романтизм как художественное направление, его проявление в балете. Основные направления балетного романтизма. Проблематика, выразительные средства, хореографические формы, структура балетного спектакля, система образов.

Первенец романтизма: «Сильфида» Ф. Тальони (1832) и А. Бурнонвиля и датская «Сильфида».

«Жизель» как шедевр романтического балета. Роль поэта, теоретика, критика и сценариста Т. Готье в создании балета. Художник романтических зрелищ П. Сисери. Композитор А. Адан. Балетмейстеры Парижской оперы Ж. Коралли (1779-1854), Ж. Перро (1810-1892), их роль в создании балета «Жизель». Сценическая судьба балета.

Выдающиеся балерины романтизма. М. Тальони (1804-1884), Ф. Эльслер (1810-1840), Ф. Черрито (1817-1909), К. Гризи (1819-1899), Л. Гран (1819-1907).

Постромантизм. Творчество французского балетмейстера Ж. Мазилье (1801-1868) и А. Сен-Леона (1821-1870).

7. Танцевальная культура Древней Руси и эпохи Русского Просвещения

Народные истоки русского балета. Источники изучения древних форм танцевальной культуры.

Социальные предпосылки формирования придворного театра. Театр при дворе царя Алексея Михайловича.

Танцевальная культура в эпоху Петра I. Социально-политические предпосылки формирования балетного театра. Крепостной балет и его значение для русского искусства. Первый русский балетмейстер Иван Вальберх. Первый общедоступный балетный театр в России.

8. Вклад Ш. Дидло в реформирование балетного спектакля

Общая характеристика балета пушкинской эпохи. Творчество Ш. Дидло и его значение для формирования русского исполнительского искусства. Вклад Ш. Дидло в преобразование системы профессионального образования артистов балета. Московский балетный театр начала XIX в. Творчество А. Глушковского.

9. Творчество М. Петипа

Общая характеристика европейского и русского балетного театра. М. Петипа (1818-1910) и начало его творчества в России. Петипа во главе петербургской труппы.

Эстетические принципы Петипа. Структура балетов, хореографические формы и выразительные средства. Достижения мировой балетной техники в балетах Петипа. «Дочь Фараона» (1862), «Дон Кихот» (Москва, 1869; Санкт-Петербург, 1871), «Царь Кандавл» (1863), «Дочь снегов» (1879), «Баядерка» (1877).

Проблема симфонизации танца на несимфоническую музыку на примере «Теней». Творческий союз Петипа с композиторами-симфонистами П. Чайковским и А. Глазуновым. Малые формы в творчестве Петипа.

Исполнители в балетах Петипа (П. Ленъяни, К. Брианца, М. Кшесинская, О. Преображенская, Е. Вазем, С. Легат и др.).

Л. Иванов (1834-1901), танцовщик, балетмейстер, педагог, сподвижник Петипа. «Лебединое озеро»: два хореографа - один шедевр.

Балеты Петипа на современной отечественной и зарубежной сцене. Проблема сохранения наследия М. Петипа.

10. «Русские сезоны»: история, репертуар, хореографы, художники, исполнители. Мировое значение «Русских сезонов».

Деятельность С.П. Дягилева. Организация первого «Русского сезона» в Париже (1909). Содружество композиторов, хореографов, художников и артистов. Рождение труппы «Русский балет». Балеты В. и Б. Нижинских, Л. Мясина. Начало балетмейстерской славы Д. Баланчина. Историческое значение «Русских сезонов» для судьбы мирового балетного театра.

11. Сравнительная характеристика взглядов М. Фокина и А. Горского на реформу балетного театра.

А. Горский (1871-1924), артист, балетмейстер, педагог. Его роль в обновлении репертуара Большого театра. Танцовщики труппы Большого театра: Е. Гельцер (1876-1962), В. Тихомиров (1875-1956), С. Федорова (1879-193), В. Коралли (1889-1972), М. Мордкин (1880-1944).

М. Фокин (1880-1942), танцовщик, педагог, балетмейстер. Обновление пластики

и новые приемы выразительности. Сотрудничество с «миriskусниками». Сущность реформы Фокина. Книга Фокина «Против течения». Творческое кредо Фокина.

12. Влияние творчества К. Голейзовского на хореографию советских балетмейстеров. Ф. Лопухов – идеолог хореографического симфонизма.

Осмысление «миriskуснических» традиций в творчестве К. Голейзовского (1892-1970). Влияние Голейзовского на творчество советских хореографов. Рождение и становление советского балета.

К. Голейзовский и Ф. Лопухов. Творчество Ф. Лопухова (1886-1973) –идеолога хореографического симфонизма, основоположника жанра танцсимфонии («Величие мироздания», 1923). Литературное наследие Лопухова. Ученики и последователи Ф. Лопухова. Место творческого наследия Лопухова в развитии современной хореографии.

13. Эпоха драмбалета советского периода.

Особенности жанра драмбалета и причины монополизации жанра. Р. Захаров как идеолог жанра драмбалета. Балетмейстеры эпохи драмбалета: В. Вайнонен (1901-1964), Р. Захаров (1907-1984), Л. Лавровский (1905-1967), В. Чабукиани (1910-1992). Творческие принципы балетмейстеров советской хореодрамы.

Феномен творчества Л. Якобсона (1904-1975) – танцовщика, «балетмейстера всея Руси». Особенности творческой манеры и выбора выразительных средств. Проблема классификации хореографии Якобсона.

Суть и значение методики А. Я. Вагановой (1879-1951) как основы профессиональной подготовки артистов балета.

14. Кризис драмбалета. Поиски новых путей хореографии.

Поиски новых жанров хореографии. Причины кризиса балетного искусства. Реформа балетного театра 1960-х годов. Лидеры реформы - Ю. Григорович (род.1927), И. Бельский (1925-1999). Проблема хореографического симфонизма в сюжетных балетах Григоровича. И. Бельский как последовательный идеолог хореографического симфонизма. Балетмейстеры «новой волны»: Г. Алексидзе (1941-2008), О. Виноградов (род. 1937), Н. Боярчиков (1935-2020) и др.

15. Тенденции развития отечественного балетного театра второй половины XX века.

Основные тенденции развития балетного театра и поиски новой образности. Театр балета Бориса Эйфмана. Балетмейстерское творчество Д. Брянцева, В. Елизарьева, И. Чернышова, М. Мурдмаа.

Исполнительское искусство 1980-2000-х годов (Г. Мезенцева, А. Асылмуратова, Ж. Аюпова, У. Лопаткина, Д. Вишнева, А. Волочкова, С. Захарова, Ю. Махалина, Ф. Рузиматов, Н. Цискаридзе, Е. Кондаурова, В. Терешкина и др.).

16. Отечественный балет первой четверти XXI века.

Основные направления балетмейстерского, исполнительского творчества в контексте развития сценического танца. Тематика спектаклей. Использование технологических возможностей в оформлении спектаклей. Роль музыки. Новые средства пластической выразительности.

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

1. Эпоха первобытности: истоки художественного творчества.

2. Античное искусство.
3. Искусство средневековой Европы.
4. Искусство Древнего Востока (на примере одной из культур – Индии, Китая, Японии, по выбору поступающего).
5. Искусство эпохи Возрождения (основные этапы развития и их особенности).
6. Художественные направления в европейском искусстве XVII века (барокко, классицизм, реализм).
7. Искусство эпохи Просвещения.
8. Ведущие художественные направления в искусстве Западной Европы XIX века (романтизм, реализм).
9. Модернизм как тип культуры позднего индустриального общества.
10. Искусство Древней Руси X – XVII века.
11. Русское искусство XVIII века.
12. Русское искусство XIX века.
13. Русская художественная культура Серебряного века.
14. Отечественное искусство советской эпохи.
15. Культура первой четверти XXI века: общая характеристика.
16. Искусство в культуре постмодернизма: роль иронии, игрового начала, цитации.

Рекомендуемая литература

а) справочная литература:

1. Акопян Л.О. Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.
2. Балет. Энциклопедия. М., 1981.
3. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 4 т. СПб., 2000 - 2001.
4. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. СПб., 2004 - 2010.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3 т. Словарь. СПб., 1995 - 1997.
6. Власов В. Г., Лукина Н. Ю. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм. Терминологический словарь. СПб., 2005.
7. Всеобщая история искусств. В 6 т. М., 1956 - 1966.
8. Европейское искусство. Энциклопедия. Живопись. Скульптура. Графика. В 3 т. / под ред. Л.П.Ануровой. М., 2006.
9. Искусство стран и народов мира. В 5 т. / под ред. Б.В. Иогансона и др. М., 1962 - 1981.
10. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2 т. / под ред. С.Я.Левита. СПб., 1998.
11. Литературный энциклопедический словарь / под ред. В.М. Кожевникова и др. М., 1987.

12. Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.П. Николукина. М., 2001.
13. Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю.В. Келдыша и др. М., 1990.
14. Музыкальный словарь Гроува / под ред. Л.О. Акопяна. 2-е изд. М., 2006.
15. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
16. Популярная художественная энциклопедия / под ред. В.М. Полевого. В 2 т. М., 1986.
17. Русский балет. Энциклопедия / под ред. Е.П. Беловой, Г.Н. Добровольской, В.М. Красовской, Е.Я. Суриц и др. М., 1997.
18. Русский драматический театр. Энциклопедия / под ред. М.И. Андреева, Н.Э. Звенигородской, А.В. Мартыновой. М., 2013.
19. Театральная энциклопедия / под ред. С.С. Мокульского. В 5 т. М., 1961 - 1966.

б) Хореографическое искусство

1. Абызова Л.И. Игорь Бельский: симфония жизни. СПб., 2000.
2. Абызова Л.И. История хореографического искусства. Отечественный балет XX – начала XXI века. СПб., 2012.
3. Абызова Л.И. Мариус Петипа. Жизнь и творчество. СПб.: Композитор, 2021.
4. Алексидзе Г. Балет в меняющемся мире. СПб, 2009.
5. Армашевская К.Н., Вайнонен Н.В. Балетмейстер Вайнонен. М., 1971.
6. Балетмейстер А. А. Горский. Материалы. Воспоминания. Статьи. СПб., 2000.
7. Асафьев Б. В. О балете: Статьи. Рецензии. Воспоминания. Л.: Музыка, 1974.
8. Балетмейстер Мариус Петипа [статьи, исследования, размышления] / [сост.: О. А. Федорченко, Ю. А. Смирнов, А. В. Фомкин]. Владимир: Фолиант, 2006.
9. Блок Л. Классический танец. История и современность. М., 1987.
10. Ванслов В, Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971.
11. Виноградов О. Исповедь балетмейстера. М., 2007.
12. Волынский А. Книга ликований. М., 1992.
13. Гаевский В.М. Дом Петипа. М., 2000.
14. Голейзовский К. Жизнь и творчество. М., 1984.
15. Добровольская Г. Балетмейстер Леонид Якобсон. Л., 1968.
16. Добровольская Г. Михаил Фокин. Русский период. СПб., 2004.
17. Карп П. Балет и драма. Л., 1980.
18. Карп П. О балете. М., 1967.
19. Красовская В. Агриппина Яковлевна Ваганова. Л., 1989.
20. Красовская В. Анна Павлова. Л.-М., 1964.
21. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII века. Л., 1979.
22. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм. Л., 1983.
23. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории.

- Романтизм. М., 1996.
24. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л., 1981.
 25. Красовская В.М. Профили танца. СПб., 1999.
 26. Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. Л., 1963.
 27. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Ч. 2. Танцовщики. Л., 1972.
 28. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Ч. 1. Хореографы. Л., 1971.
 29. Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. Л., 1958.
 30. Ленинградский балет сегодня. Сб. ст. в 2 т. Л.-М., 1967-1968.
 31. Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972.
 32. Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете. М., 1966.
 33. Новерр Ж.-Ж. Письма о танце. М., 1927; Л.-М., 1965.
 34. Петербургский балет. Три века: хроника [В 6 томах] / Сост. Н. Н. Зозулина. СПб.: Академия русского балета им. А. Я. Вагановой, 2014–2017.
 35. Петербургский балет: Рубеж тысячелетий. СПб, 2004.
 36. Розанова, О. И. Шедевры балета 19 и 20 века в 21 веке: сборник статей. СПб., 2020.
 37. Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. М., 1976.
 38. Светлов В. Я. Современный балет. 3-е изд. СПб., 2020.
 39. Слонимский Ю.И. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977. Слонимский Ю.И. Мастера балета. Л., 1937.
 40. Слонимский, Ю. И. Советский балет. М.– Л., 1950.
 41. Соколов-Каминский, А. А. Ю.И. Слонимский – родоначальник советского балетоведения // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2017. № 2.
 42. Три века петербургского балета. СПб., 2008.
 43. Фокин М.М. Против течения. Л., 1981.

История искусства:

1. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. СПб., 2007.
2. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика. СПб., 2007.
3. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX - начала XXI века. СПб., 2007.
4. Арган Дж. К. История итальянского искусства. В 2 т. М., 1990.
5. Арган Дж. К. Современное искусство. 1770-1970. М., 1999.
6. Богуславская И.Я. Народное искусство. СПб., 2007.
7. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Краткая энциклопедия. СПб., 2009.

8. Буа И.-А., Краусс Р., Фостер Х., Бухло Б., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М.: Ad Marginem Press, 2015.
9. Герман М.Ю. Импрессионизм: основоположники и последователи. СПб., 2008.
10. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX в. 2-е изд., испр. СПб., 2008.
11. Голомшток И. Н. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994.
12. Даниэль С.М. Европейский классицизм. СПб., 2003.
13. Даниэль С.М. Рококо. От Ватто до Фрагонара. 2-е изд. СПб., 2010.
14. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения: Условность древнего искусства. М., 1970.
15. Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней: учебник для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт: Высшее образование, 2009.
16. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт: Высшее образование, 2010.
17. История искусства зарубежных стран. Средние века, Возрождение. Учебник для вузов / Ц.Г. Нессельштраус, А.В. Банк, А.С. Гуцин и др.; под ред. Ц.Г. Нессельштраус. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
18. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма - Театр. Искусство XIX века. В 3 кн. М., 2003 - 2004.
19. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма - Театр. Искусство Раннего возрождения. / под. ред. М.И. Свидерской. М., 1980.
20. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века: Живопись. Скульптура. Графика. Архитектура. Музыка. Драма - Театр. Искусство XVII века / под ред. А.Д. Чегодаева. М., 1988.
21. История русского искусства. В 2 т. Т.1. Искусство X - первой половины XIX века. Учебник для вузов / М.М. Ракова, М.Б. Милотворская и др. М., 1979.
22. История русского искусства. В 2 т. Искусство 2 половины XIX - начала XX вв. / И.А. Бартнев, М.Б. Милотворская; под ред. М.Г. Неклюдовой. М., 1980.
23. Моран А. де. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней. М.: Искусство, 1982.
24. Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб.: Азбука, 2000.
25. Рид Г. Краткая история современной живописи. М.: Ad Marginem Press, 2017.
26. Садохин А. П. История мировой культуры: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2010.

27. Сапонов М.А. Менестрели: очерки музыкальной культуры западного Средневековья. М., 1996.
28. Сарабьянов Д. В. История русского искусства второй половины XIX века. М.: Изд-во МГУ, 1989.
29. Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века. М.: АСТ-пресс: Галарт, 2001.
30. Семенов В.А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб., 2008.
31. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XIV–XV вв. СПб.: Азбука-классика, 2005.
32. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. СПб.: Азбука-классика, 2007.
33. Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. СПб.: Азбука-классика, 2009.
34. Столяр А.Д. Происхождение искусства. СПб., 1997.
35. Стракович Ю.В. Цифрология. Что случилось с музыкой в XXI веке. М., 2014.
36. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: от импрессионизма до классического авангарда. М., 2003.
37. Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII - XVIII вв. СПб., 2004.
38. Яковлева Н. А. Реализм в русской живописи: история жанровой системы. М.: Белый город, 2007.