

Примерная рабочая программа испытаний творческой направленности по направлению подготовки «Изящные искусства» для поступающих в бакалавриат

Объем требований

На испытаниях творческой направленности абитуриенты должны продемонстрировать:

- ✓ знание основных видов изобразительного (архитектура, скульптура, живопись), музыкального (опера, балет, инструментальная музыка) и театрального искусства и особенностей их художественного языка;
- ✓ знание периодов исторической эволюции искусства, наиболее значительных произведений искусства и их авторов.
- ✓ понимание закономерностей развития историко-художественного процесса в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве;
- ✓ знание жанровой структуры произведений искусства;
- ✓ владение основной искусствоведческой терминологией;
- ✓ умение дать критический отзыв об одном из произведений искусства – просмотренных в последнее время спектаклей, концертов, выставок (по выбору абитуриента).

Основные периоды и произведения искусства

Тема 1. Искусство X–начала XII вв. Основные периоды развития древнерусского искусства; влияние византийской художественной традиции на сложение принципов древнерусского искусства. *Архитектура*: византийский тип крестово-купольного храма и его трансформация на русской почве. Софийский собор в Киеве, Софийский собор в Новгороде. *Иконопись*: перенесение на русскую почву принципов византийской монументальной храмовой декорации, использование византийской иконографии и техники иконописи. Сложение национальной русской школы иконописи. Мозаики и фрески Софии киевской.

Тема 2. Искусство XII – середины XIII вв. *Архитектура*: сложение нового типа храмового сооружения (на примере Успенского собора Печерского монастыря) и его распространение, появление местных архитектурных школ (киевская, новгородская) и их особенности. Владимиро-суздальская школа и ее основные памятники (церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор во Владимире и др.). *Иконопись*: развитие и преломление византийско-киевских традиций в иконописи Новгорода и Пскова.

Тема 3. Искусство середины XIII – середины XV вв. *Архитектура* Московского княжества, развитие в ней традиций белокаменного зодчества владимиросуздальской Руси. *Монументальная иконопись Новгорода*; Феофан Грек и сложение типа высокого иконостаса в древнерусском искусстве (иконостас Благовещенского собора в Москве). Творчество Андрея Рублева – ярчайшее явление древнерусского искусства. «Троица» Рублева: стиль, содержание, символика. Росписи Успенского собора во Владимире и деятельность мастеров школы Рублева.

Тема 4. Искусство конца XV–XVI веков. *Архитектура* конца XV – начала XVI вв. Успенский и Архангельский соборы Московского Кремля. Аристотель Фьорованти. *Архитектура* XVI в.: интенсивное храмовое строительство в середине XVI в., светское зодчество. Храм Покрова Богородицы на Рву. Сложение типа шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском и др.). *Иконопись* конца XV – начала XVI вв. Творчество Дионисия: росписи собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре. *Иконопись* XVI в.: регламентация принципов иконописания, нарастание отвлеченно-умозрительных тенденций в иконописи (икона «Церковь воинствующая»). *Европейское изобразительное искусство*: Леонардо да Винчи, Микельанджело,

Рафаэль. Театр эпохи Средневековья и Возрождения. Мистерии; маски комедии дель арте.

Тема 5. Искусство XVII века. Светские тенденции в русском искусстве XVII века. *Архитектура*: развитие шатрового зодчества, усиление черт декоративности и пышности в наружном оформлении церковных зданий. Светское зодчество XVII в. (Теремной дворец в Московском Кремле). «Нарышкинское барокко» в архитектуре конца XVII в. и нарастание западноевропейского влияния в русском искусстве. *Живопись*: творчество Симона Ушакова и эволюция принципов иконописи. Развитие светских жанров в живописи XVII в.: портрет, «парсуна». Французский театр эпохи классицизма. Трагедии Корнеля и Расина. Комедии Мольера. Школьный театр в России и зарождение светского театра. Придворный театр царя Алексея Михайловича.

Тема 6. Искусство первой половины XVIII века. Русское искусство в эпоху петровских реформ. *Архитектура*: применение ордерных принципов и сложение новых типов архитектурных сооружений. Основание и застройка Петербурга: Петропавловский собор, дворец Меншикова и др. Принципы регулярного градостроительства. Живопись и скульптура: творчество иностранных мастеров и развитие светских жанров (Б.-К. Растрелли).

Жанры церковной и светской *музыки* в Западной Европе и в России. Музыка позднего барокко, творчество И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Жанр «страстей» («Страсти по Матфею»), ораторий («Мессия») и инструментального концерта («Бранденбургские концерты»).

Становление русского профессионального театра. Государственный публичный театр Петра I. Создание национального репертуара. Появление профессиональных театральных трупп «охочих комедиантов».

Тема 7. Искусство второй половины XVIII века. Развитие принципов барокко: Зимний дворец в Петербурге, Екатерининский дворец в Царском Селе и др. Классицизм, его основы и принципы. Зарождение и развитие принципов классицизма в архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, Дж. Кваренги, Ч. Камерон). Важнейшие архитектурные мероприятия конца XVIII в.: проект перестройки Московского Кремля, возведение загородных резиденций (Павловск) и др. *Живопись*: жанровая система, преобладание в ней портрета, причины этого явления (Д.В. Левицкий, Ф.С. Рокотов, В.Л. Боровиковский, А.П. Антропов, И.П. Аргунов). Основание Академии Художеств, ее роль в развитии искусства. Основные направления развития *скульптуры* во второй половине XVIII в. (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский).

Распространение идей Просвещения в Европе, их влияние на эстетику *музыки* и *музыкального театра*. Эмансипация инструментальной музыки; симфония и идея «абсолютной музыки». Формирование сонатной формы. Оперная реформа Глюка («Орфей и Эвридика»). Венская классическая школа: И. Гайдн, В.-А. Моцарт («Свадьба Фигаро», Симфония № 40), Л. ван Бетховен (Сонаты № 8 «Патетическая», № 23 «Аппассионата», Симфония № 5). Стили в русской музыке XVIII века (М.С. Березовский, Д.С. Бортнянский).

Западноевропейский театр эпохи Просвещения. Комедии Бомарше. Драматургия Шиллера. Учреждение первого национального публичного театра в Петербурге (Указ 30 августа 1756 г.); роль Ф. Волкова и А.П. Сумарокова в его создании. Возникновение профессионального театра в Москве в 1759 г. – Российская (университетская) труппа. Первые актеры и актрисы русского театра XVIII в. (И. Дмитриевский, Я. Шумский, Т. Троепольская и др.). Особенности русского сценического классицизма. Значение журналов Н.И. Новикова, роль сатирической комедии Фонвизина, Крылова, Капниста в развитии театра. Комическая опера. Придворный и усадебный балет.

Тема 8. Искусство первой половины XIX века. «Александровский классицизм» и архитектурная деятельность начала XIX века: градостроительные мероприятия, возведение новых общественных сооружений (Казанский собор и Адмиралтейство в Петербурге и др.). Архитектура ампира. Архитектурная деятельность О. Бове. *Живопись*: романтизм и неоклассицизм в русской живописи. Эволюция портрета в творчестве О.А. Кипренского, В.А. Тропинина и др. С.Ф. Щедрин и развитие пейзажа.

Зарождение и развитие *музыкального романтизма* в Германии. Творчество Р. Шумана («Карнавал»), К.М. Вебера и Ф. Мендельсона-Бартольди. Песни Ф. Шуберта. Национальные романтические школы: творчество Ф. Шопена (фортепианные миниатюры), Г. Берлиоза («Фантастическая симфония»). Расцвет русского музыкального искусства в творчестве М.И. Глинки. Религиозно-философская концепция оперы «Иван Сусанин». «Пушкинская» опера Глинки («Руслан и Людмила»). Развитие русского балетного театра.

Русский театр первой четверти XIX века. Сосуществование различных художественных направлений в театре (классицизм, сентиментализм, предромантизм). Малый и Большой театры Москвы. Романтизм в русском театре. Актерское искусство (А. Яковлев, Е. Семенова, Я. Брянский, П. Плавильщиков, П. Мочалов, В. Каратыгин). Театр и «натуральная школа» (драматургия Н.В. Гоголя); деятельность М.С. Щепкина в Малом театре.

Тема 9. Искусство второй трети XIX века. Искусство Николаевской эпохи: идеологические предпосылки, формально-художественные особенности. *Архитектура*: развитие градостроительных принципов начала XIX века в творчестве К. Росси. Сложение «византийского стиля», его превращение в официальное художественное направление и творчество К.А. Тона. *Живопись*: А.А. Иванов как крупнейшее явление русской живописи XIX века. Развитие бытового жанра (А.Г. Венецианов, П.А. Федотов) и портрета (К.П. Брюллов). *Балетный театр* эпохи романтизма (балеты «Жизель», «Сильфиды», «Корсар» и др.).

Тема 10. Искусство середины – второй половины XIX века. Образование Товарищества передвижных художественных выставок, его значение. Проблема реализма в искусстве середины XIX века (И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов, В.В. Верещагин и др.). Развитие пейзажа (К.А. Саврасов, Ф.А. Васильев и др.). «Могучая кучка» и творчество М.П. Мусоргского (оперы «Борис Годунов», «Хованщина», фортепианный цикл «Картинки с выставки»). П.И. Чайковский и его произведения (оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама» и «Иоланта», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», Симфония № 6 «Патетическая», цикл «Времена года», романсная лирика). Русский восток в симфоническом наследии Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, А.П. Бородина («Шехеразада», «Исламей». «В Средней Азии»). «Свое» и «чужое» в опере А.П. Бородина «Князь Игорь». Оперы Римского-Корсакова («Снегурочка», «Царская невеста», «Садко»).

Основные направления в развитии *музыкального искусства в Западной Европе*. Ф. Лист и идея программной музыки. Оперы Р. Вагнера («Лоэнгрин», цикл «Кольцо Нибелунга»). Опера в Италии: Дж. Верди. Расцвет национально-музыкальных композиторских школ Европы: «Пер Гюнт» в творчестве основоположника норвежской школы Э.Грига; классики Чехии Б. Сметана («Моя Родина») и А. Дворжак (Симфония «Из нового света»). Балет Мариинского театра и творчество М.И. Петипа.

Драматический театр второй половины XIX века. А.Н. Островский и сложение культурной модели русского национального театра. Островский и Малый театр. Портреты мастеров Малого театра второй половины XIX века (П. Садовский, С. Шуйский, Г. Федотова, М. Ермолова, А. Ленский, А. Южин). Александровский театр.

Репертуарная политика. Приход нового поколения в труппу в последней четверти века (М. Савина, К. Варламов, В. Давыдов).

Тема 11. Искусство конца XIX – начала XX вв. Новое понимание задач искусства и образование стиля «модерн». *Архитектура*: Ф.О. Шехтель и архитектура «модерна». Псевдорусский стиль. *Живопись*: В.А. Серов и М.А. Врубель как важнейшие явления в формировании основ новой изобразительной культуры. Пейзаж (И.И. Левитан, К.А. Коровин). Сложение новых художественных объединений («Мир искусства» и др.), их программа, входившие в них художники. В.В. Кандинский и сложение основ абстрактного искусства. «Черный квадрат» К. Малевича. *Импрессионизм во французской живописи и музыке*. Творчество К. Дебюсси и М. Равеля. Творчество Ф.И. Шаляпина. Творчество С.В. Рахманинова. «Неоклассицизм» И.Ф. Стравинского. Фольклорное начало в балетах И.Ф. Стравинского («Жар-Птица», «Петрушка», «Весна священная»). С.П. Дягилев и «Русские сезоны» в Париже. Новые тенденции в русском балете предреволюционного десятилетия (М.М. Фокин).

Тема 12. Искусство XX века. Искусство русского авангарда XX века. Конструктивизм. *Музыка в СССР*: С.С. Прокофьев (балет «Ромео и Джульетта», кантата «Александр Невский»), Д.Д. Шостакович (Симфония № 7 «Ленинградская»), А.И. Хачатурян (балет «Спартак»). Развитие *балетного театра в СССР*; творчество Г.С. Улановой.

Общие тенденции развития русского и западноевропейских *драматических театров* последней четверти XIX – начала XX вв. Становление искусства режиссуры и движение «свободных театров». Русский театр на рубеже XIX – XX вв. Создание Московского Художественного театра. А.П. Чехов и МХТ. Системы и методы в театральном искусстве, реформаторская деятельность К.С. Станиславского. Многообразие путей режиссерского театра. Символизм в театре. В.Э. Мейерхольд и «условный» театр. Новое в актерском искусстве (В.Ф. Комиссаржевская, ансамбль МХТ). Формирование театрального авангарда: режиссура Е.Б. Вахтангова. Идеология и стиль официального искусства «социалистического реализма». Основные направления в развитии театрального искусства XX века (интеллектуальная драма, экзистенциальная драматургия, театр абсурда и др.). Основные этапы развития советского театра, отечественный театр на современном этапе. *Хореографическое искусство* на современном этапе (балеты Ю.Н. Григоровича). Становление и развитие мюзикла в Европе и в России.