

Темы к государственному экзамену по магистерской программе
«Музыкально-сценическое искусство»
(2024, письменно)

1. Музыкально-сценическое искусство как *знаковый ансамбль*.
2. Принципы формообразования и формирования художественного образа в оперной драматургии.
3. Принципы формообразования и формирования художественного образа в хореографической драматургии.
4. Общее и различное в принципах формирования художественного образа в оперетте, мюзикле и в рок-опере.
5. Опера-балет, балет-симфония, балет-оратория как полижанровые образования.
6. Программный (сюжетный) и непрограммный балет.
7. Основные виды балетной драматургии. Хореографические формы классического балета.
8. Основные виды оперной драматургии. Оперные вокальные формы.
9. Ведущие жанровые и стилистические направления в истории развития западно-европейского музыкально-сценического искусства XVIII–XIX вв.
10. Ведущие жанровые и стилистические направления в истории развития русского музыкально-сценического искусства XVIII–XIX вв.
11. Западно-европейское музыкально-сценическое искусство XIX века (Италия, Франция, Германия).
12. Музыкально-сценическое искусство России первой половины XIX века.
13. Музыкально-сценическое искусство России второй половины XIX в.
14. Оперное творчество композиторов «Могучей кучки».
15. История России в музыкально-сценических произведениях композиторов «Могучей кучки».
16. Оперное творчество П.И. Чайковского.
17. Литературные сюжеты в оперном творчестве П.И. Чайковского.
18. Хореографическое творчество П.И. Чайковского.
19. Большой академический стиль балетов М. Петипа.
20. Музыкально-сценическое искусство России первой половины XX в.
21. Музыкально-сценическое искусство России второй половины XX в.
22. Хореографическое творчество С.С. Прокофьева.
23. Литературные сюжеты в хореографическом творчестве С.С. Прокофьева.
24. Ведущие жанровые и стилистические направления музыкально-сценического искусства Европы в XX веке.
25. Ведущие жанровые и стилистические направления музыкально-сценического искусства России в XX веке.
26. «Классическое» и «популярное» в современных музыкально-сценических жанрах: границы и взаимодействие.
27. Третий пласт: Новые массовые музыкально-сценические жанры в искусстве XX века.
28. Категории *формы* и *композиции* в эстрадно-джазовой музыке.
29. Категории *формы* и *композиции* в рок-музыке.
30. Формы и жанры вокальной музыки.
31. Жанровые и стилистические направления в истории развития отечественной музыкальной эстрады конца XIX – первой половины XX вв.
32. Жанровые и стилистические направления в истории развития отечественной музыкальной эстрады второй половины XX века.

**Литература для подготовки к государственному экзамену
по магистерской программе «Музыкально-сценическое искусство»**

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. Лекции по семиотике искусства. На китайском языке. – М.: Изд-во «БОС», 2021.

Лободанов А.П. Русско-китайский глоссарий по семиотике искусства. – М.: Изд-во «БОС», 2022.

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

Основная литература:

Бахрушин Ю.А. История русского балета. – М.: Юрайт, 2017.

Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. – М.: Искусство, 1987.

Вопросы оперной драматургии. – М., 1975

Дулова Е. Балетный жанр как музыкальный феномен. – Минск, 1999.

История современной отечественной музыки. В 3-х вып. – М.: Музыка, 1999, 2001, 2005.

Комарницкая О. Русская опера второй половины XX – начала XXI веков: жанр, драматургия, композиция. Аналитические очерки. – М.: ПКЦ «Альтекс», 2011.

Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. – Л.:М., 1963.

Кречмар Г. История оперы / перев. П.В. Грачева / под ред. Б.В. Асафьева. – Москва, 2023.

Куриленко Е.Н. «Третье направление»: музыкально-сценические жанры // Современное искусство: от традиции к авангарду: материалы Всероссийской научно-практической конференции, МаГК. – Магнитогорск, 2019.

Куриленко Е.Н. Русский балет последней трети XX века // История отечественной музыки XX века. Вып. 3. – М.: Музыка, 2001.

Куриленко Е.Н. Проблемы художественного синтеза в балетном спектакле. – М., Государственный институт искусствознания, 2003.

Куриленко Е.Н. Хореография в ряду искусств // Музыкальная академия, 2005, №1.

Куриленко Е.Н. XVIII век: истоки музыкальной и хореографической драматургии балетного спектакля // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой, № 40. – СПб.: Академия балета имени А.Я. Вагановой, 2015.

Куриленко Е.Н. Жанровая классификация современного балета // Теория и история искусства. Вып. 3/4 / Гл. ред. А.П. Лободанов. – М.: Изд-во «БОС», 2016.

Куриленко Е.Н. Мюзикл и рок-опера: смешение жанров, смешение стилей // Теория и история искусства. Вып. 3/4 / Гл. ред. А.П. Лободанов. – М.: Изд-во «БОС», 2018.

Куриленко Е.Н. Балет: и драма, и симфония // Теория и история искусства. Вып. 3/4 / Гл. ред. А.П. Лободанов. – М.: Изд-во «БОС», 2020.

Мугинштейн М. Хроника мировой оперы. – М.: «Антверта», 2015.

Суриц Е.Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. – М., 1979.

Словари:

Балет: Энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия. 1981.

Музыкальная энциклопедия: [в 6 т.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия, Советский композитор, 1973–1982.

Музыкальный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990.

Русский балет: Энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия. 1997.

Театральная энциклопедия: [в 5 т.]. – М.: Советская энциклопедия, 1961.

Дополнительная литература:

Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978.

Асафьев Б.В. О балете. – Л., 1974.

Асафьев Б.В. Об опере: Избранные статьи. – Л., 1985.

Баева А. Русская лирико-психологическая опера. 60-е – 80-е годы XX века. – М., 1996.

Ванслов В.В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. – Л., 1980.

Гозенпуд А. Музыкальный театр в России. – Л., 1959

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века (1836–1856). – Л., 1969

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века (1857–1872). – Л., 1971

Гозенпуд А. Русский оперный театр XIX века (1873–1889). – Л., 1973

Гозенпуд А. Русский советский оперный театр (1917–1941). – М., 1978.

Красовская В.М. Балет сквозь литературу. – СПб.: Академия русского балета, 2005.

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: От истоков до середины XVIII века. 2-е изд. испр, – СПб.: «Лань», «Планета», 2008.

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм. 2-е изд. испр, – СПб.: «Лань», «Планета», 2008.

Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Эпоха Новерра. 2-е изд. испр, – СПб.: «Лань», «Планета», 2008.

Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века. 2-е изд. испр. – СПб.: «Лань», «Планета», 2008.

Красовская В.М. Русский балетный театр от возникновения до второй половины XIX века. 2-е изд. испр. – СПб.: «Лань», «Планета», 2008.

Красовская В.М. История русского балета. 3-е изд., стер. – СПб.: «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»; Издательство «Лань», 2010.

Кудинова Т. От водевиля до мюзикла. – М., 1982.

Куриленко Е.Н. Симфонизм в балете: миф или реальность? // Теория и история искусства, том 1. – М.: Изд-во Моск. университета. 2012.

Куриленко Е.Н. Музыкознание и проблемы хореографии // Хореографическое образование: Россия и Европа. Состояние и перспективы. – СПб.: Академия русского балета имени А.Я.Вагановой, 2014.

Куриленко Е.Н. Танцевальная музыка в период становления хореографического искусства и балета // Теория и история искусства. Вып. 3/4 / Гл. ред. А.П. Лободанов. М.: Изд-во «БОС», 2019.

Куриленко Е.Н. Тема Великой Отечественной войны в балетных театрах союзных республик: 1945–1990 // Теория и история искусства. Вып. 1/2 / Гл. ред. А.П. Лободанов. – М.: Изд-во «БОС», 2020.

Куриленко Е.Н. Музыка и хореография. Вопросы взаимодействия // Теория и история искусства. Вып. 1/2 / Гл. ред. А.П. Лободанов. – М.: Изд-во «БОС», 2021.

Михеева Л., Орелович А. В мире оперетты. – Л.: Советский композитор, 1982.

Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. – СПб.: Планета музыки, 2014.

Янковский М. Искусство оперетты. – М.: Советский композитор, 1982.