

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

ПРИНЯТО

На заседании
Ученого совета
Академии Матусовского
Протокол № 4
от «21» февраля 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом и.о. ректора
Академии Матусовского
Филиппов В.Л.
№ 245-ОД
от «22» февраля 2024 г.



ПРОГРАММА

вступительных испытаний творческой, профессиональной направленности
и собеседования

Направление подготовки	50.04.04	Теория и история искусств
Форма обучения	Очная	

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе

Н.С. Бугло

«12» марта 2024 г.

ПОДГОТОВЛЕНО

кафедрой музыкального искусства

эстрады

Протокол №7

От «10» февраля 2024 г.

Луганск 202

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	4
Собеседование	4
Критерии оценки	5
Рекомендованная литература	6

Пояснительная записка

Приемная кампания предназначена для выявления определенных творческих, интеллектуальных способностей, мировоззренческих позиций и умений оценки и суждений о произведениях искусства.

Приемная кампания проводится в виде собеседования, в соответствии с действующими правилами приема в Академию Матусовского. На направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» принимаются лица, имеющие образование бакалавра по специальности теория и история искусств или изящные искусства.

Цель приемной кампании – выявление основных типов компетенций в области истории искусств: знание важнейших эпох и периодов в развитии отечественного и зарубежного искусства, знакомство с основными видами изобразительного искусства, с памятниками мировой культуры, владение навыками анализа разных видов изобразительного искусства.

Результаты собеседования оцениваются по 100-балльной шкале.

Письменное описание памятника истории искусства.

Срок выполнения: 3:00.

1. Цель и задачи работы (4-5 фраз во введении). Почему выбрано именно это произведение? Как именно будет производиться анализ? Для чего этот анализ нужен? Зачем нужно сравнивать произведения?

Вводная часть:

- Автор
- Название работы
- Время (эпоха, год) и место (страна) создания
- Культурно-исторические особенности данного периода

2. Описание и анализ произведения

В каждой из подчастей проводится взаимосвязь между формальным приёмом и образом. В случае сравнения описание и анализ либо идут последовательно (второе произведение сравнивается с первым), либо параллельно.

Описание произведения.

2.1. Жанр и его особенности

Тема и сюжет.

Эмоциональное содержание (настроение, впечатление)

Стиль, направление – характерные формы и черты, почерк художника, своеобразие

2.2. Композиционная схема и её функции

размер

формат (вертикально и горизонтально вытянутый, квадратный, овальный, круглый, соотношение изображения и формата)

геометрические схемы

основные композиционные линии

равновесие, соотношение частей изображения друг с другом и с целым,

последовательность рассматривания

Пространство и его функции.

Перспектива, точки схода

плоскостность и глубина

пространственные планы

дистанция между зрителем и произведением, место зрителя в пространстве картины или вне его

точка зрения и наличие ракурсов, линия горизонта

2.3. Светотень, объём и их роль.

объём и плоскость

линия, силуэт

источники света, время суток, эффекты освещения

эмоциональное воздействие света и тени

Цвет, колорит и его функции

преобладание тонального или локального колорита

тёплый или холодный колорит

линейность или живописность

основные цветовые пятна, их отношения и их роль в композиции

тон, валеры

рефлексы

эмоциональное воздействие цвета

2.4. Материал и техника:

Фактура поверхности (Мазок).

характер мазка (открытая фактура, гладкая фактура)

направленность мазков

размер мазка

лессировки

3. Оценивание

Связь формы и содержания

Актуальность темы, новизна (как эта тем трактуется другими художниками)

Значение произведения, ценность для мировой культуры

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОПИСАНИЯ:

1. Аристарх Лентулов «Небосвод – Декоративная Москва» 1919 г.
2. Александр Бенуа «Прогулка короля» 1906 г.
3. Михаил Врубель «Демон поверженный» 1901 г.

4. Марк Шагал «Белое распятие» 1938 г.
5. Николай Рерих «И мы трудимся» 1922 г.
6. Илья Репин «Николай Мирликийский» 1895 г.
7. Валентин Серов «Петр I» 1907 г.
8. Винсент Ван Гог «Ночная терраса кафе» 1888 г.
9. Ян ванн Эйк «Гентский алтарь» 1432 г.
10. Эль Греко «Погребение графа Оргаса» 1588 г.
11. Антуан Ватто «Затруднительное предложение» 1716 г.
12. Теодор Жерико «Плот «Медузы» 1819 г.
13. Микеланджело Караваджо «Ужин в Эмманусе» 1601 г.
14. Сандро Боттиччели «Поклонение волхвов» 1475 г.
15. Джорджоне «Мадонна Кастельфранко» 1504 г.

Критерии оценивания:

85 - 100 – «отлично» В работе полностью раскрываются все пункты искусствоведческого анализа. Присутствует логика изложения материала и выдержана стилистика. Автор излагает собственное понимание темы и раскрывает авторское видение. В работе использован дополнительный материал, свидетельствующий о том, что автор знаком со специальной искусствоведческой, философско-культурологической, исторической литературой. При анализе используются различные методы и подходы. Свободное владение специальной профессиональной терминологией. Автор может провести параллели и ассоциации с литературой и другими видами искусств. Текст работы в полной мере отвечает требованиям художественно-критического и научного стиля изложения.

57- 84 – «хорошо» В работе достаточно полно раскрываются все пункты искусствоведческого анализа. Присутствует логика изложения материала и выдержана стилистика. Автор излагает собственное понимание темы и

раскрывает авторское видение. В работе частично использован дополнительный материал, свидетельствующий о том, что автор знаком со специальной искусствоведческой, философско-культурологической, исторической литературой. При анализе используются различные методы и подходы. Владение специальной профессиональной терминологией. Автор может провести параллели и ассоциации с литературой и другими видами искусств. Текст работы в достаточной мере отвечает требованиям художественно-критического и научного стиля изложения.

35 – 56 – «удовлетворительно» В работе раскрываются основные пункты искусствоведческого анализа. Логика изложения материала недостаточна и стиль изложения материала не соответствует требованиям критического анализа. Автор недостаточно полно представляет собственное понимание темы и частично раскрывает авторское видение. В работе недостаточно полно использован дополнительный материал, свидетельствующий о том, что автор знаком со специальной искусствоведческой, философско-культурологической, исторической литературой. При анализе не используются соответствующие методы и подходы. Владение специальной профессиональной терминологией на низком уровне. Автор может провести параллели и ассоциации с литературой и другими видами искусств. Текст работы в недостаточной мере отвечает требованиям художественно-критического и научного стиля изложения.

0 – 34 – «неудовлетворительно» В работе не раскрываются основные пункты искусствоведческого анализа. Логика изложения материала отсутствует и стиль изложения материала не соответствует требованиям критического анализа. Автор не может представить собственное понимание темы и не раскрывает авторское видение. В работе не использован

дополнительный материал, свидетельствующий о том, что автор знаком со специальной искусствоведческой, философско-культурологической, исторической литературой. При анализе не используются соответствующие методы и подходы. Не владеет специальной профессиональной терминологией. Автор не может провести параллели и ассоциации с литературой и другими видами искусств. Текст работы не отвечает требованиям художественно-критического и научного стиля изложения.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Всеобщая история искусств: В 6 - т. И 8 кн. - М., 1956-1965.
2. Алпатов М.В. «Эюды по всеобщей истории искусств». - М., 1979.
3. Малая история искусств. Тематические выпуски. - М., 1970-1980,
4. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество.
5. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение / Под ред. Ц. Г.Нессельштраус /. Учебник для вузов искусства и культура. - М., 1982.
6. История западноевропейского искусства. - М., 1983.
7. История зарубежного искусства. Вот древних времен до современности. - М., 1984.
8. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков / Под ред. В. И.Раздольской: Учебник для художественных вузов. / АХ СССР. Институт им.Репина. - Второй изд. - М., 1988.
9. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. - Шестой изд. - М., 1988.
10. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.
11. История западноевропейского искусства. Краткий курс / Под ред. Н. Н.Пунина. - Л. ; М., 1940.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Краткая художественная энциклопедия. Искусство стран и народов мира. В 5-и т. - М., 1962-1961.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ С ОТДЕЛЬНЫМ ПЕРИОДАМ ИСТОРИИ ИСКУССТВА И НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

1. Матье М. Э. Искусство древнего Египта. - Л. ; М., 1961.
2. Колпинский Ю. Д. Искусство Эгейского мира и древней Греции. - М., 1970.
3. Рывкин Б. И. Античное искусство. - М., 1972. / Серия «Малая история искусств» /.
4. Соколов Г. И. Искусство Древней Греции. - М., 1980. / Серия «Очерки истории и теории изобразительных искусств» /.
5. Полевой В. М. Искусство Греции. Древний мир. Средние века. Новое время. - М., 1984.
6. Соколов Г. И. Искусство древнего Рима. - М., 1971. / Серия «Очерки истории и теории изобразительных искусств» /.
7. Нессельштраус Ц. Г. Искусство западной Европы в Средние века. Л. ; М., 1964. / Серия «Очерки истории и теории изобразительных искусств» /.
8. Смирнова И. А. Искусство Италии конца XIII-XV веков. - М., 1988.

9. Ротенберг Е. И. западноевропейское искусство ХУИИ в.- М., 1971. / Серия «Памятники мирового искусства» /.
10. Левина И. М. Искусство Испании Хуи-ХVII веков. - М., 1965.
11. Каптерева Т. П. Искусство Испании. Очерки. Средние века. Эпоха Возрождения. - М., 1989.
12. Ротенберг Е. И. Искусство Голландии ХУИИ века. - М., 1971. / Серия «Памятники мирового искусства» /.
13. Голландская и фламандская живопись. / Альбом /. - М., 1970.
14. Каптерева Т. П., «Искусство Франции» - М., 1969.
15. Кожина Е. Ф. «Искусство Франции ХУИИИИ века». - Л., 1971.
16. Калитина Н. И. Французское изобразительное искусство конца ХУИИ - ХХ веков. Л., 1990.
17. Лысенков Е. Г. Английское искусство ХУИИИИ века. - Л., 1964.
18. Яворская Н. В. Западноевропейское искусство Хих века. - М., 1962.
19. Западноевропейское искусство второй половины Хих века / Под ред. Б. Г. Вишпер. - М., 1975.
20. Раздольская В. И. Искусство Франции второй половина ХIХ века. Л., 1981.
21. Ревалд Дж. История импрессионизма. - Л. ; М., 1959.
22. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. Л. ; М., 1962.
23. Кантор А. М. Изобразительное искусство ХХ века. - М., 1973.
24. Полевой В. М. двадцати век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. - М., 1989.
25. Чегодаев А. Д. Искусство США. - М., 1960.
26. Куликова И. С. Сюрреализм в искусств. - М., 1970.
27. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. Сборник. Четвёртый изд., Перераб. доп. - М., 1987.
28. Малаков Н. Я. Модернизм. Критические очерки / Под ред В. Ванслова. - М., И986.

29. Крючкова В. А. Антиискусство. Теория и критика авангардистских движений. - М., 1985.

**ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОНОГРАФИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ТВОРЧЕСТВУ ВИДАЮЩИХСЯ ХУДОЖНИКОВ**

1. Лившиц Н. А. Бернини. - М., 1967.
2. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. - М., 1966.
3. Знамеровская Т. П. Караваджо. - М., 1956.
4. Караваджо и караваджизм. - Л., 1988.
5. Лазарев В. Н. Леонардо да Винчи. - М-5 Л., 1952.
6. Гращенков В. Н. Рафаэль, - М., 1975.
7. Микеланджело. Сборник. Вступительная статья В. Н.Лазарева. - М.,
8. Каптерева Т. П. Веласкес. - М., 1961.
9. Раздольская В. И. Рубенс Петер Пауль. - М.; Л., 1964.
10. Седова Т. А. Рембрандт. - М., 1978.
11. Рембрандт. Альбом. Вступительная статья Ю. Кузнецова. - М., 1972.
12. Золотов Ю. К. Пуссен. - М., 1988,
13. Герман М. Г. Антуан Ватто. - Л., 1984. /Серия «Жизнь в искусстве»/.
14. Золотов Ю. К. Шарден. Альбом. - М., 1962.
15. Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. - М., 1986.
16. Прокофьев В. Н. Теодор Жерико. - М., 1963.
17. Жюлиан Филипп. Эжен Делакруа. /Пер. с фр/. - М., 1986.
18. Пассерон Роже. Домье. Свидетель своей эпохи. - М., 1984.
19. Калитина Н. Н. Курбе. - М., 1981.
20. Ренуар Жан. Огюст Ренуар. /Пер. с польск. - М., 1970.
21. Перрюшо Анри. Жизнь Ренуара. /Пер. с фр/. - М., 1986.
22. Клод Моне. Альбом. Автор-сост. В. А.Кулаков. - М., 1989. /Серия "Мастера изобразительного искусства"/.
23. Даниельсон Б. Гоген в Полинезии. /Пер. со шведс/. - М., 1973.
24. Перрюшо Анри. Жизнь Ван Гога. /Пер. с фр/. - М., 1987.

25. Матвеева А. Б. Роден. - М., 1962.
26. Дмитриева Н. А. Пикассо. - М., 1971.
27. Верджер Дж. Ренато Гуттузо./Пер. с англ./ - М., 1962.
28. Античные мыслители об искусстве. - М., 1938. Филострат.
29. Лоренцо Гиберти. Комментарии. -М., 1938.
30. Леонарао да Винчи. Избранное. - М., 1952.
31. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 т. -М., 1956-1971.
32. Челлини Б. Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции. - М., 1958.
33. Дидро Д. Салоны. - М., 1989.
34. Хогарт У. Анализ красота. - Л., 1987,
35. Делакруа Эжен. Дневник. Т. 1, 2. - М., 1961.
36. Ван Гог. Письма. - Л.; М., 1966.
37. Гоген Поль. Письма. Ноа-Ноа./Из книги «Прежде и потом».-Л.,1972.

Собеседование

Собеседование (проводится по принципу «вопрос – ответ») для выявления способностей и общего культурного уровня абитуриента, его осведомленности в других видах искусств, а также для определения глубины и четкости представлений о выбранной им специальности.

Вопросы к собеседованию

1. Сакральная архитектура Древнего Египта.
2. Искусство Древней Греции. Скульптура.
3. Римский портрет.
4. Эволюция византийской архитектуры. Конструктивные особенности и символика византийского храма.
5. Живопись Проторенессанса и Раннего Возрождения в Италии (основные школы и мастера)
6. Венецианская школа живописи Высокого и Позднего Возрождения.
7. Силь барокко в западноевропейском искусстве и архитектуре 17-18вв.: региональная специфика
8. Караваджо и караваджизм западноевропейском искусстве 17-18вв.
9. Монументальная и станковая живопись Рубенса
- 10.Классицизм в западноевропейской живописи второй трети XIX в.
- 11.Мироотношение жанра пейзаж в западноевропейском искусстве XIX века.
- 12.Импрессионизм в живописи Франции XIX века.
- 13.Архитектура и градостроительство в Западной Европе середины – второй половины XIX века. Историзм в западноевропейском искусстве.
- 14.Пути развития русской скульптуры конца 19- начала 20 веков.
- 15.Основные тенденции в советской живописи 30-х годов 20 века.
- 16.Методологические основы анализа произведения искусства.
- 17.Формально-стилистический анализ произведения искусства.

18. Иконологический анализ произведения искусства.
19. Основные периоды развития художественной критики живописи и графики.
20. Аллегория и символика в изобразительном искусстве.

Критерии оценки

100 – 85 баллов – Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач.

84 – 66 баллов – Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.

65 – 50 баллов – Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30 % ошибок в излагаемых ответах.

49 – 0 баллов – Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств. Т. 2: Искусство Эпох Возрождения и нового времени / М. В. Алпатов. – М. : Искусство, 1949. – 410 с.
2. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней / Ж. Базен. – М. : Прогресс, 1988. – 528 с.
3. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 4 : Архитектура Западной Европы. Средние века / отв. ред. А. А. Губер. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1966. – 694 с.
4. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 5 : Архитектура Западной Европы XV-XVI веков. Эпоха Возрождения / отв. ред. В. Ф. Маркузон. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1967. – 659 с.
5. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 6 : Архитектура России, Украины и Белоруссии. XIV - первая половина XIX вв. / отв. ред. П. Н. Максимов. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1968. – 568 с.
6. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 7 : Западная Европа и Латинская Америка. XVII - первая половина XIX вв. / отв. ред. А. В. Бунин. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1969. – 620 с.
7. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 8 : Архитектура стран Средиземноморья, Африки и Азии. VI-XIX вв. / отв. ред. Ю. С. Яралов. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1969. – 491 с.
8. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 9 : Архитектура Восточной и Юго-Восточной Азии до середины XIX вв. / отв. ред. А. М. Прибыткова. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1971. – 643 с.
9. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 10 : Архитектура XIX - начала XX вв. / отв. ред. С. О. Хан-Магомедов. – Л. : Изд-во литературы по строительству, 1972. – 592 с.
10. История европейского искусствознания : от Античности до конца XVIII века / отв. ред. Б. Р. Виппер. – М. : Академия Наук СССР, 1963. – 440 с.

11. История европейского искусствознания. Первая половина XIX века / ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М.: Наука, 1965. – 326 с.
12. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века : в 2-х кн. Кн. 1 / ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М. : Наука, 1969. – 471 с.
13. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века : в 2-х кн. Кн. 2 / ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М.: Наука, 1969. – 290 с.
14. Итальянский Ренессанс: архитектура, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / Р. Р. Мусина, Н. Н. Бертяева, О. П. Цветкова. – М. : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2022. – 188 с.
15. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века : Искусство XVII века: Италия, Испания, Фландрия : живопись, скульптура, графика, архитектура, музыка, драма-театр / под ред. А.А. Аникста и др. – М. : Искусство, 1988. – 280 с.
16. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм / В. Раздольская. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 368 с.
17. Ревалд, Дж. История импрессионизма / Дж. Ревальд. – Л. : Искусство, 1959. – 503 с.
18. Ревалд, Дж. Постимпрессионизм: от Ван Гога до Гогена / Дж. Ревальд. – Л. : Искусство, 1962. – 435 с.
19. Степанов, А. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / А. Степанов. – СПб. : Азбука-классика, 2009. – 636 с.
20. Степанов, А. Искусство эпохи Возрождения: Италия XIV-XV века / А. Степанов. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 499 с.
21. Саваренская, Т.Ф. Западноевропейское градостроительство XVII-XIX веков : эстетические и теоретические предпосылки / Т. Ф. Саваренская. – М. : Стройиздат, 1987. – 188 с.

22. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М. : МГУ, 1993. – 248 с.
23. Фар-Беккер, Г. Искусство модерна / Г. Фар-Беккер ; пер. с нем. А. Жуков и др. – Köln : Konemann, 2004. – 425 с.
24. Якимович, А.К. Новое время : искусство и культура XVII-XVIII веков / А. К. Якимович. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 436 с.