

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет культурологии и социокультурной деятельности

Кафедра белорусской и мировой художественной культуры

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ 2019 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**КОМПАРАТИВНОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ПРАКТИКА НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

для второй ступени высшего образования (магистратура)
по специальности 1-21 80 14 Искусствоведение

Составитель: Прокопцова Вера Павловна, заведующий кафедрой
белорусской и мировой художественной культуры, доктор искусствоведения,
профессор

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета 17 декабря 2019 г.
протокол № 4

составитель:

Прокопцова Вера Павловна, заведующий кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор

рецензенты:

отдел музыкального искусства и этномузыкологии государственного научного учреждения «Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы», филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси»;

Баженова Ольга Дмитриевна, профессор кафедры искусств Государственного института управления и социальных технологий Белорусского государственного университета, доктор искусствоведения, профессор.

Рассмотрен и рекомендован к утверждению: кафедрой белорусской и мировой художественной культуры (протокол от 25.11.2019 № ____);

Советом факультета культурологии и социокультурной деятельности (протокол от _____ 2019 № ____).

ВВЕДЕНИЕ

“Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности” – одна из основных специальных дисциплин для студентов второй ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-21 80 14 Искусствоведение.

Дисциплина “Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности” направлена на формирование у магистрантов интегрированного, компаративного принципа изучения истории и теории всех видов традиционных (музыкального, изобразительного, театрального) и техногенных (кино-, видео-, телевизионного, экранного) искусств, а также на освоение самостоятельной практической научно-исследовательской деятельности в области искусствоведения.

Цель УМК по дисциплине – освоение истории и теории компаративного искусствоведения и практики аналитического осмысления произведений и явлений искусства.

Задачи УМК по дисциплине:

- транслировать умения письменной фиксации собственных суждений о функционировании артефактов и авторском творчестве искусствоведов, художников, композиторов, исполнителей в разных жанрах искусствоведческих работ;
- презентировать формулировку сущности и определения компаративного искусствоведения как науки о теории и истории искусства;
- проецировать характеристику исторической ретроспективы развития компаративного искусствоведения в европейском пространстве;
- раскрыть принципы периодизации развития компаративного искусствоведения;
- охарактеризовать принципы историко-теоретического формирования типологических и классификационных признаков жанров искусствоведческих работ;
- выделить основные методы и подходы к искусствоведческому анализу.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных занятий						
	Всего аудиторных	Лекции	Практические	Семинары	Лабораторные занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
Раздел I. Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения							
<i>Тема 1.</i> Введение. Компаративное искусствоведение как интегрированная наука	2	2					2
<i>Тема 2.</i> Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения	2	2					2
<i>Тема 3.</i> Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения							
<i>Тема 3.1.</i> Развитие искусствоведения в эпоху Античности	2	2	2				2
<i>Тема 3.2.</i> Развитие искусствоведения в эпохи Средневековья и Возрождения	2	2	2				2
<i>Тема 3.3.</i> Развитие искусствоведения в эпоху Классицизма	2	2	2				2
<i>Тема 3.4.</i> Развитие искусствоведения в период Романтизма	2	2	4				2
Раздел II. Практика научно-исследовательской деятельности							
<i>Тема 4.</i> Взаимодействие искусств и опыт деятельности ведущих искусствоведов XX века							
<i>Тема 4.1.</i> Теоретическое осмысление авангардизма	2	2	4				2
<i>Тема 4.2.</i> Особенности развития художественной критики в России и Беларуси XX в. (советский период)	2	2	4				4
<i>Тема 4.3.</i> Ведущие представители современного белорусского искусствоведения	2	2	2				2
Итого:	38	18	20				10

Теоретический раздел

ЛИТЕРАТУРА

1. Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н.А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 392 с.
2. Агафонова, Н.А. Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика / Н.А. Агафонова. – Минск : БГУКИ, 2009. – 373 с.
3. Базен Жермен. История историй искусства: от Вазари до наших дней. – М.: Прогресс, 1994. – 528 с.
4. Бонфельд, М.Ш. Введение в музыковедение: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – 224 с.: ноты.
5. Бриткевич, Д.В. Визуальная транскрипция : музыкально-изобразительный диалог музыки и графики / Д.В. Бриткевич // V Няфедаяўскія чытанні «Беларускае мастацтва : гісторыя і сучаснасць» : матэрыялы Рэсп. навук.-творч. канф., Мінск, 29 сак. 2012 г. – Мінск : БДАМ, 2012. – С. 150 – 153.
6. Бриткевич, Д.В. Графическая музыка и визуальная партитура : новые формы взаимодействия изобразительного искусства и музыки / Д.В. Бриткевич // Культура. Наука. Творчество : VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–11 мая 2012 г. : сб. науч. ст. / Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. М.А. Можейко, ред. кол. [Е.Н. Дулова и др.]. – Минск : БГУКИ, 2012. – С. 16 – 19.
7. Бриткевич, Д.В. Диалогичность изобразительно-выразительных средств в музыкальном и изобразительном искусстве / Д.В. Бриткевич // Сучасны культурны працэс : праблемы, перспектывы, метады даследвання : XXXVII навук. канф. студ., магістр. і асп. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. / рэдакц.: М.А. Мажэйка (старш.) [і інш.] ; Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2012. – С. 19 – 23.
8. Бриткевич, Д.В. И.С. Бах : музыкальное возрождение и живописное изображение / Д.В. Бриткевич // Вести Института современных знаний. – 2012.–№ 3(52). – С. 9 – 13.
9. Бриткевич, Д.В. Музыка и живопись : аналогия форм / Д.В. Бриткевич // Культурная спадчына беларускага народа : праблемы захавання і развіцця : XXXVI навук. канф. студ., магістр. і асп. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. / рэдакц.: М.А. Мажэйка (старш.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2011. – С. 13 – 16.
10. Бриткевич, Д.В. Музыка и живопись : уровни взаимосвязанности / Д.В. Бриткевич // Искусство и культура. – 2015. – № 1(17). – С. 49 – 54.

11. Бриткевич, Д.В. Специфика терминологического аппарата в музыке и живописи : сравнительный анализ / Д.В. Бриткевич // Мастацтва і асоба : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 22 – 23 лют. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка ; рэдкал. Т.С. Багданава (адк. рэд.), Т.В. Сярнова, У.А. Васілевіч і інш. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 105 – 108.
12. Бриткевич, Д.В. Теоретические проблемы взаимодействия живописи и музыки / Д.В. Бриткевич // Актуальныя праблемы мастацтва : гісторыя, тэорыя, методыка : матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7 – 8 крас. 2011 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка ; рэдкал.: В.І. Жук, М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч [і інш.]; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мінск : БДПУ, 2011. – С. 37 – 39.
13. Брыткевіч Д.В. Музычная форма як структурная аснова кампазіцыйнай пабудовы жывапіснага палатна / Д.В. Брыткевіч // Роднае слова. – 2013. – № 3(303). – С. 77 – 80.
14. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: вопросы теории и истории / В.В. Ванслов. – М.: Изобр. Искусство, 1983. – 440 с.
15. Введение в литературоведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хамцев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М.: Высш. шк.; Изд. центр “Академия”, 1999. – 555 с.
16. Введение в музыковедение: Курс лекций: Тезисы / сост. Т.А.Щербакова. – Мн.: Белорусская государственная академия музыки, 1999. – 86 с.
17. Взаимодействие и синтез искусств: сб. / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры, Комис. комплекс. изуч. худож. творчества; редкол.: Д. Д. Благой [и др.]. – Л.: Наука, 1978. – 269 с.
18. Волкова Е.В. Производство искусства – предмет эстетического анализа. М., 1975.
19. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима / Е. В. Герцман. – СПб.: Алетей, 1995. – 336 с.
20. Герцман, Е.В. Музыкальная бозциана / Е.В. Герцман. – СПб., Глаголь, 1995. – 480 с.
21. Дробов, Л. Н. Живопись Белоруссии XIX–начала XX в. / Л. Н. Дробов. – Минск : Выш. школа, 1974. – 334 с.
22. Житомирский, Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяго. – М.: Музыка, 1989. – 300 с.
23. История европейского искусствознания: От Античности до конца XVIII века / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. Отв ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1963. – 436 с.
24. История европейского искусствознания: в 2-х кн. К.1: Вторая половина XIX века – начало XX века / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. Отв ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. – М.: Наука, 1969. – 472 с.

25. История европейского искусствознания: В 2-х кн. К.2: Вторая половина XIX века – начало XX века (1871– 1917) / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. Отв ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. – М.: Наука, 1969. – 263 с.
26. Каган, М. С. Искусствознание и художественная критика : избр. ст. / М. С. Каган. – М. : Петрополис, 2001. – 528 с.
27. Каган М.С. Морфология искусства: Ист.— теоретич. исследование внутреннего строения мира искусств. — Л.: Искусство, 1972. — 440 с.
28. Кацер, М. С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода: очерки / М. С. Кацер. – Минск : Наука и техника, 1969. – 201 с.
29. Котович, Т.В. Пространственно-временной континуум театра / Т.В. Котович. – Витебск: Изд-во Витеб. гос. ун-та, 2005. – 180 с.
30. Левая, Т. Н. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи / Т. Н. Левая. – М. : Музыка, 1991. – 166 с.
31. Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова; Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – М. : Музыка, 1977. – 528 с.
32. Ливанова, Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом: в 2 т. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1952–1953. – 2 т.
33. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино / Сост. М.Б.Ямпольский; Отв. ред. Б.В.Рауншенбах. М., 1988.
- 34.Музычны тэатр Беларусі: у 4 т.– Мінск : Бел. навука, 1990–1998. – 4 т.
- 35.Нечай, О.Ф. Основы киноискусства / О.Ф.Нечай. – М.: Просвещение, 1989. – 287 с.
36. Нечай, О.Ф. Телевидение как художественная система / О.Ф. Нечай, ред Р.Н. Ильин. – Минск: Наука и техника, 1981. – 256 с.
- 37.Няфёд, У. І. Гісторыя беларускага тэатра: вучэб. дапам. для тэатр.-маст. ін-та / У. І. Няфёд. – Мінск: Выш. школа, 1982. – 544 с.
- 38.Одоевский, В. Ф. Музыкально-литературное наследие / В. Ф. Одоевский. – М.: Гос. муз. изд., 1956. – 723 с.
- 39.Пракапцова, В.П. Камаратывізм у мастацтве: дыялог колеру і гуку / В.П. Пракапцова // Весці БДУ культуры і мастацтваў. – 2005. – № 5. – С.31–38.
- 40.Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В. П. Пракапцова. – Мінск: Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.
- 41.Пракапцова, В. П. Спасціжэнне майстэрства / В. П. Пракапцова. – Мінск : Мінск. ф-ка каляровага друку, 2006. – 288 с.
- 42.Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: проблемы исследования // Актуальные проблемы мировой художественной культуры:

Материалы междунар. науч. конф. 25–26 марта 2004 г., Гродно / Отв. Ред. У.Д. Розенфельд: В 2 ч. Ч. 1. / В.П. Прокопцова – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 18-22.

43.Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: историко-теоретические обоснования / В.П. Прокопцова // Вестник Белорусской государственной академии музыки. – 2007. – № 10. – С. 70–77.

44.Прокопцова В.П. Павел Маслеников. Портрет художника в зеркале времени : воспоминания, документы, альбом-каталог / Вера Прокопцова. – Минск : Маст. літ., 2012. – 303 с. : ил.

45.Прокопцова В.П. Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств / Современный мир и национальные музыкальные культуры: Материалы междунар. науч. конф. “Национальные традиции и современность” (5–7 окт. 2004 г., г. Минск) / Науч. ред. В.П. Скороходов, Р.И. Сергиенко. – Мн.: ООО “Ковчег”, 2004. – с. 76–82.

46.Прокопцова, В.П. Компаративизм в искусстве : диалогичность средств выразительности в музыке и живописи / В.П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 23–24 марта 2006 г. : в 2 ч. / отв. ред. В.А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – Ч. 1. – С. 21–26.

47.Прокопцова, В.П. Историко-теоретическое обоснование компаративизма в искусстве / В.П. Прокопцова // Традиционные мировоззренческие системы и современное искусство (Алматы, 25 ноября 2009 г.) – Алматы: КазНАИ, 2009. – С. 10–16.

48.Прокопцова, В.П. Квадриум Бозэция / В.П. Прокопцова // Матэр. XIX Міжнар. Кірыла-Мяфодзіеўскіх чыт., прысвечаных Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 22–24 мая 2013 г.) : у 2 ч. / [рэдкал. : В.Р. Языковіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – Ч. 2. – С. 35–40.

49.Прокопцова, В.П. Компаративизм в искусстве: историко-теоретическое обоснования [Текст] / В.П.Прокопцова // Весці БД Акадэміі музыкі. – 2007. – №10. – С.70-77.

50.Прокопцова В.П. Компаративизм в искусстве: диалогичность средств выразительности в музыке и живописи / В.П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: Материалы междунар. Науч. крнф., 23–24 марта 2006 г., Гродно / отв. рад. В.А. Мисюк: в.2 ч., ч.1 – Гродно: ГрГУ, 2006. – С.21–26.

51.Прокопцова, В.П. Музейное пространство как среда компаративного изучения искусств / В.П. Прокопцова // Материалы Международной практической конференции. Национальный художественный музей Республики Беларусь, 11– 14 октября 2005 г. – Минск, ООО «Белпринт», 2005. – С. 55 – 60.

52.Прокопцова, В. П. Эпоха и стиль: к вопросу о периодизации истории искусств и формировании искусствоведческих терминов / В. П. Прокопцова // Прырода, чалавек, культура: праблемы гармоніі: матэр. навук. канфер.

(Мінск, 25-26 сакавіка 2003 г.) : [у 2 ч.] / Беларускі дзярж. універ. культуры. – Мінск, 2003. – Ч. 1. – С. 318–326.

53.Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: Учеб. пособ. для студентов вузов / А.А. Тертычный. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.

54.Чурко, Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1983. – 183 с.

55.Шестаков В.П. История истории искусств. От Плиния до наших дней: Учеб. Пособие для художественных и гуманитарных вузов. – М.: Издательство ДКИ, 2008. – 304 с.

56.Art in Theory.1900 – 1990 : an Anthology of Changing Ideas / вy С. Narrison and P. Wood. – Oxford,1992. – 1086 s.

57.Kultermann, U. The History of Art History / Udo Kultermann. – London,1993. – 111 s. – (Abaris books).

58.Minor, V. H. Art History's History / Minor V. H. – New York, 1994. – 159 p.

59.Preziosi, D. The Art of Art History. A Critical Anthology / ed. вy Donald Preziosi. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 624 p.

60.Theories of Modern Art : A Source Book by Artists and Critics. – Berkeley, 1968. – 504 p.

61.University of Plymouth – art history subject group Fernie, ed., Art History and its Methods, a critical anthology. – London : Phaidon Press, 1995. – P. 237 – 244.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Раздел I

Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения

Тема 1. Введение

Компаративизм в искусствоведении в отечественной науке возник на рубеже XX–XXI вв., когда сложилось понимание, что традиционные формы изучения искусств, основанные на академическом классицизме, не могут быть единственными и определяющими для теоретического освоения искусства в реалиях современного функционирования его видов.

Во всем разнообразии методологических возможностей искусствоведения особый интерес представляет методология компаративистики. Термины *компаративистика* (направление), *компаративизм* (раздел исторического литературоведения и языковедения), *компаративный* (метод), *компарирование* (вариант метода), *компаратор* (прибор) однокоренного происхождения от латинского *comparativus*, имеют единоподобное смысловое толкование – сравнительный, основанный на сравнении – и различаются по степени общности.

Современные реалии компаративистских исследований выявляют определенные терминологические разночтения. Совмещение понятий – компаративистика как новое направление методологии анализа, компаративистский подход, сравнительный, сопоставительный методы анализа и пр. – порождает некоторые разночтения в трактовке самого термина, с одной стороны, а с другой – расширяет парадигмы современных методик.

Компаративное искусствоведение, акцентируя метод, проецирует его на несколько видов искусства, избирая для анализа единый подход, стержень, структуру. Это дает возможность найти нечто общее для всех и то особенное, что свойственно тому или иному виду. Таким образом появляется возможность сравнения, компаративного сопоставления форм и выразительных средств, жанров и видов.

В данном контексте необходимо понимать, что современное искусство имеет ярко выраженную тенденцию к слиянию, синтезу, технологизации, что проявляется в таких его разновидностях, как перформанс, хеппенинг, экранное, компьютерное искусство и др. Все эти явления апеллируют не к догматическим образовательным формам и методам, но скорее к интеллектуальным трансформациям, основанным на актуальной логике развития искусства.

В практике современного искусства наблюдаются обобщенные нами следующие *принципы интеграции искусств*, на которых зиждется компаративный анализ современных формообразующих, стилевых и

жанровых трансформаций: *межвидовой, межжанровой, жанрово-стилевой, внутривидовой, художественный/внехудожественный (или искусство/неискусство); реминисцентный.*

Таким образом, трансформационные процессы, характеризующие современное искусство, провоцируют обращение к интегрированному, компаративному анализу художественных практик, в основе которого лежат сравнительно-сопоставительные методы. В зависимости от цели исследования эти методы могут конкретизироваться как сравнительно-исторический, сравнительно-типологический, сравнительно-структурный, сравнительно-стилистический и т. д.

Ретроспектива истории искусства и научной мысли о нём воссоздаёт панораму многочисленных попыток философов, историков, художников, музыкантов осознать и исследовать искусство как системный, многовидовой феномен, характеризующийся общими для всех видов искусства мировоззренческими и философско-эстетическими основаниями.

В этом контексте интеграция научных знаний определяется связью искусствоведения с такими гуманитарными науками как философия, история, литературоведение, эстетика, культурология и др. Компаративное искусствоведение базируется на системе искусствоведческих наук: музыковедение, театроведение, искусствоведение в области изобразительного искусства, киноведение, хореоведение. Взаимодействие названных искусствоведческих наук даёт возможность выявить типичные контекстные качества анализируемых художественных явлений, произведений всех видов искусства, творчества авторов – художников, композиторов, музыкантов-исполнителей, режиссеров, актеров, хореографов и др.

Тема 2. Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения

При изучении истории и теории искусств основополагающими, наиболее всеохватными и объёмными по смысловому содержанию предстают два термина-понятия: *эпоха и стиль*. Эпоха выступает как категория содержательно-историческая, стиль – как содержательно-выразительная.

Понятие “*эпоха*” (с греческого – “остановка”) сформировалось в исторической науке. В искусствоведении понятие эпохи связано с определённым историческим периодом в духовном развитии стран (в основном европейских), смысловым содержанием которого является единый стиль, направление в искусстве, основанные на общности социального мирознания и мировосприятия.

Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения:

1) принцип исторической периодизации – по эпохам: Античность (III—II вв. до н.э. – V–VI вв. н.э.), Средневековье (V–XV вв.), Возрождение (XIV–

XVI вв.), Классицизм (XVII–начало XIX в.), Барокко (конец XVI–середина XVIII века), Просвещение (XVIII в.), Романтизм (конец XVIII–первая половина XIX вв.), Модерн, Авангард (с конца XIX века).

2) принцип более «укрупнённой» исторической периодизации: Средние века, Новое и Новейшее время.

3) принцип периодизации Ганса Зедльмайра, ученика немецкого учёного Макса Дворжака («История искусств как история духа»). Исходя из историософской перспективы, Г.Зедльмайр всю историю христианского мира разделял на четыре эпохи, в основу которых положены основные художественные стили:

1 эпоха – *предроманское и романское искусство (550–1150)*, посвящённое служению Богу–Вседержителю (христианский храм как синтез искусств),

2 эпоха – *искусство готики (1140–1470)*, стоящее под знаком Богочеловека,

3 эпоха – *Ренессанс и Барокко (1470–1760)*, время «божественного» человека (рядом с церковью теперь возвышается и дворец великого человека; обожествление художника; Личность Леонардо да Винчи полагает начало типу универсального человека, последним воплощением которого по мысли Г. Зедльмайра, был И.–В. Гёте),

4 эпоха – *модерн, понимаемый как новое искусство (с 1760 до сего дня)*. Г. Зедльмайр характеризует эту эпоху как время «автономного человека», развёртывания технического прогресса, в центре социокультурного развития оказывается Машина, совершается техническое объединение планеты.

Понятие **“стиль”** (от греческого *stylos* – бронзовый стержень) в эпоху Античности обозначало почерк, особенности письма. В современном понимании термин «стиль» обозначает структурное единство образной системы, средств художественной выразительности, творческих приёмов, обусловленное общностью художественного содержания произведений архитектуры, изобразительного, музыкального искусства, литературы. Понятие «стиль» используется в науках об искусстве и литературе – искусствоведении, литературоведении, лингвистике.

Стиль:

- отдельных произведений или жанров,
- индивидуальный авторский стиль,
- стиль художественных эпох и направлений,
- национальный стиль,
- стиль творческой школы.

Начиная с эпохи Возрождения всё большее значение приобретают индивидуальные художественные стили ярких творческих личностей, например, таких как Микельанджело, Рембрандт, Бах, Моцарт, Гойя, Шопен и т.д.

Исполнительский стиль музыканта или актёра.

Различие понятий «*стиль*» и «*манера*» (возникла в XV—XVI веках в Италии). «Маньеризм», характеризующий искусство различных манер («византийская», «греческая», «немецкая», «современная», «новая») и сформировавшийся в период перехода от эпохи Возрождения к эпохе Барокко.

Теоретическая разработка понятий стиля и манеры впервые была предпринята в XVII веке. Манера «есть более низкая ступень искусства, а стиль – это “высшая ступень, которой искусство может достичь» (И.Гёте).

Г.Гегель манеру считал «оригинальничаньем». В его концепции стиль стоит выше манеры.

Общая теория исторических стилей была выработана ранее всего в пластических искусствах. В музыкальном искусстве понятие стиля возникло в конце эпохи Возрождения, т.е. в период зарождения самостоятельной профессии «композитор» и формирования собственно авторских музыкальных композиций.

Понятие стиля как искусствоведческого значения закрепилось в эстетике в конце XVIII – начале XIX вв. (И.Гёте, Г.Гегель, И.Винкельман).

В конце XIX – начале XX вв. понятие стиля стало обозначать и свойственную данной эпохе *концепцию мира и человека, воплощаемую в искусстве* (швейцарский искусствовед Г.Вёльфлин (1864–1945) и О.Вальцель).

Художественный стиль в современном понимании предопределяет совокупность в художественном произведении следующих черт: *глубокая оригинальность, эстетическое совершенство, содержательность формы.*

Тема 3. Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения

Тема 3.1 Эпоха Античности

Развитие компаративного (сравнительного) искусствоведения имеет глубокие исторические истоки, что подтверждают исследования и высказывания античных мыслителей, таких как Аристотель, Платон, Пифагор, Боэций и др.

Основатель теории музыки Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (480–524) – один из крупнейших мыслителей рубежа поздней Античности и раннего Средневековья, римский государственный деятель, философ, математик, музыкальный теоретик ввел термин «квадривиум», который является парафразой названия «Арифметики» Никомаха «Четырехпутие». Это четыре дороги, ведущие через арифметику, музыку, геометрию и астрономию к познанию самой великой из наук – философии. Нововведенный Боэцием латинский термин получил всеобщее распространение и стал олицетворением сферы знаний, которые в единстве с «тривиумом», включающим грамматику, риторику и диалектику, сложили

образовательную систему «семи свободных наук» или «семи свободных искусств» и стали символом средневекового просвещения. Создал пятитомную работу «О музыкальных установлениях».

По классификации Герцмана Е.В. литературное наследие Боэция составляют три группы сочинений: переводы творений великих язычников Платона и Аристотеля с авторскими комментариями; сочинения, посвященные христианской теологии; произведения педагогической направленности, в которых изложены основы важнейших дисциплин образовательного цикла – арифметики и музыки. Эти две науки входили в квадриум образовательной системы «семь свободных наук».

С философской точки зрения, на основе обобщения античных воззрений Боэций предлагает классификацию музыки и подразделяет её на три типа: мировую, человеческую и инструментальную.

Большое значение имели труды пифагорейцев (Пифагора и его учеников и последователей). *Пифагор* открыл ступени лада при помощи музыкального инструмента монохорда. *Формирование теории музыки*

Платон установил названия музыкальных ладов (от названий греческих провинций): *дорийский, фригийский, ионийский, лидийский*.

Греческая культура – фундамент всей Европейской художественной культуры. Искусствоведческая терминология происходит из греческого языка: «музыка», «мелодия», «ритм», «гамма», «дифирамб», «драма», «трагедия», «театр», «орхестра», «амфитеатр».

Истоки искусствоведческого анализа, в котором отражалась практика синкретичного функционирования искусств, были заложены в философских трактатах: «Об архитектуре» античного архитектора Витрувия (исследовал акустику), Цицерона (описывал методику мастерства владения голосом).

Тема 3.2. Эпоха Средневековья

Центром развития искусствоведения стала Западная Европа. Теория искусства объединяется с практикой и сосредотачивается в монастырях, церквях, церковных школах и университетах. Развитие культуры эпохи Средневековья обуславливалось принятием христианства, которое в 1054–1204 гг. разделилось на католическое и православное.

Виды и формы искусства храмового назначения: монументальное строительство, витражное искусство, монументальная живопись, иконопись, пение (петь означало молиться).

Развивалась теория искусств, которая излагалась в трактатах Раннего Средневековья: «О музыке» Аврелия Августина (354–430), «О науках и искусствах» Кассиодора (487–587), «Музыкальная наука» Аврелиана из Реоме (IX в.), «О зрелищах» Тертулиана. Основное научное достижение Средневековья – реформа нотации (вторая четверть XI в.) Гвидо д'Ареццо, изложенная в его трактате «Краткое слово об изучении музыки», а также использование практического пособия «Гвидонова рука».

Эпоха Возрождения (в Италии – XIV–XVI вв., в других странах – конец XV–XVI вв.).

Название эпохи – Ренессанс – было введено итальянским живописцем, архитектором и историком искусства Джорджо Вазари (1511–1674). Характеризовалось стремлением к всеобщему познанию. Изобретение книгопечатания в 1455 г. и нотопечатания в 1498 г.

Новые теории разделения церковного и светского искусства, систематизации музыки: музыка простая или гражданская (народная), музыка сложная, которая сочиняется «по правилам», и музыка церковная (предложение француза Иоанна Грохеа). Произошло разделение функций создателя произведения и его исполнителя. Формирование новой профессии – *композитор*, новых жанров музыкального искусства – инструментальных, нового типа музыкального мышления – гомофонного. Формирование нового типа творца: не только церковный певчий или цеховой ремесленник, но художник. В XV в. братьями ван Эйк разрабатывается техника масляной живописи.

Появление нового типа искусствоведческих работ – словари: «Определитель музыкальных терминов» нидерландского теоретика и композитора Иоганеса Тинкториса (1446–1511), «Двенадцатиструнный» (учение о ладах) немецкого учёного Глорейана (1488–1563), который обосновал сверх существовавших средневековых ладов ещё ионийский и эолийский лады, практически – мажора и минора. Издание трактатов: «Установление гармонии», «Доказательство гармонии» и «Музыкальные добавления» итальянского композитора и теоретика Джозеффо Царлино (1517–1590), «Книга об искусстве или трактат о живописи» Ченино Ченини, Трактат о живописи Леонардо да Винчи (попытка определить социальный и образный смысл изобразительного искусства, его связь с музыкой и поэзией (музыка – «сестра» живописи, живопись – «немая поэзия», поэзия – «слепая живопись»), фундаментальная работа Дж.Вазари «Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, скульпторов и архитекторов» – крупнейшее произведение итальянской историографии XVI в., определившее начало исторического искусствоведения.

В искусствоведении эпохи Возрождения уже явно ощущается стремление авторов к подразделению теоретических трудов на разные сферы анализа: биографические описания отдельных творцов, разработка и систематизация терминологии, теоретическое осмысление музыкального языка, этическое воздействие искусства и т.д.

Тема 3.3 Эпоха классицизма.

Бароккальный классицизм (XVII в.) и просветительский классицизм (XVIII в.). *Барокко* – стиль и эпоха в художественной культуре. Главный способ художественного обобщения в Барокко – *иносказание, аллегория*. Стилю барокко присуща *театральность, пышность, фантастическое соединение чувственности и идеализма*, что особенно ярко проявилось в

творчестве фламандского живописца П. Рубенса. Своеобразным символом итальянского Барокко стало творчество Лоренцо Бернини.

Просвещение – общеевропейское движение, но его истоки и наиболее действенное функционирование связано с Францией. Основная теоретическая сентенция Просвещения – рационально-идеализирующий архетип мышления, которое базируется на естественном стремлении к простоте, ясности, логичности.

Расширение *жанрового разнообразия искусств*. Разработана иерархия жанров живописи: от высших (аллегорическая и историческая картина) – до низших (пейзаж, натюрморт).

Формирование *крупных форм* художественных произведений, которые складываются на основе просветительских требований к синтезу искусств. Развитие театра – музыкального и драматического. Главный критерий красоты – «*простота, правда и естественность*» (реформатор оперного театра К.В.Глюк).

В XVII в. наблюдается количественный *рост искусствоведческой литературы*, в которой:

- впервые выявлена проблема разграничения дилетанта и профессионала,

- предпринята попытка определения «почерка» художника или художественной школы, где понятие «школы» определяло не только связь ремесленных и бытовых традиций, а именно стилистическое единство художественного творчества,

- разрабатывались понятия стиля, манеры, которые определяют особенности национальной художественной школы.

- предпринята систематизация авторов по художественным стилевым школам (в первом *словаре терминов изобразительного искусства*, который составил флорентиец Фелиппо Бальдинуччи). В его же работах отражается и перемена в социальном положении художников – их стали называть профессорами рисунка.

- предпринята систематизация знаний об истории, теории искусств, личностях художников и музыкантов,

- тенденция к более целостному научно-теоретическому осмыслению процессов в художественной культуре и распространению специальных знаний через фундаментальные издания (словари, толкователи, «истории искусств»): работы немецких учёных М. Преториуса («*Sintagma musicum*») и А. Кирхера («*Musurgia universalis*»), а также «Компендиум музыки» французского философа Р. Декарта, «Всеобщая гармония» М. Марсена.

Основатель истории искусства как самостоятельной науки – немецкий учёный И.Винкельман. Он первый отказался от метода описания биографий художников и стал последовательно изучать искусство во взаимосвязи с особенностями религиозного, государственного, социального, географического и этнического положения народа.

Формирование систематизированного изучения исторического материала с *использованием метода разделения творчества художников на школы*. Первым к такому методу обратился итальянец абат Ланти, который в созданной им *многотомной истории итальянской живописи* не только выявлял школу, но и выделял её руководителя, который своей индивидуальностью и творческим гением определял направление деятельности.

Возникновение *науки об истории драмы и театра* (Англия, роль шекспироведов в создании научного театрознания. Первый историограф театра – Дж. Лангбейн).

«Век разума» и формирование *специальной искусствоведческой терминологии*. В 1771 г. впервые появился термин «режиссёр» (ввёл в теорию и практику театра руководитель театра И. фон Зонненфельс). Утверждается термин «изобразительные искусства», который вводит Г. Лессинг в своём трактате «Лаокоон» – в отличие от ранее принятого термина «прекрасные искусства».

Наблюдается стремление к синтетическому осмыслению разных видов искусства, например, теоретически осмысливается родство музыкального и изобразительного искусств. Так, *М. Пуссен* сформулировал *теорию* так называемых *модусов* (по аналогии с музыкальными ладами), в которой подчёркивал стремление в практике изобразительного искусства к музыкальности композиционного ритма. Ж.–Ж. Руссо сравнивает мелодию с рисунком в живописи, а гармонию – с красками и цветом. *Сравнительный анализ становится одним из методов искусствоведения*.

Среди традиционных «жанров» *научных изданий* впервые формируются такие как *журнал и энциклопедия*. Первым журналом (от франц. – дневник) считается «*Jurnal des scavants*» («Журнал учёных»), первый номер которого вышел во Франции в 1665 г. В Германии издавались журналы, созданные Г. Лессингом – «Театральная библиотека» (1754–1756) и «Гамбургская драматургия» (с 1767), а также И. Маттесоном – «*Critica musica*» (с 1722), в Англии – «Театр», «Болтун», «Зритель», которые издавались Ричардом Стилем.

Энциклопедические издания (энциклопедия – от греч. – обучение по всему кругу знаний): энциклопедия английской драмы – «Театральный спутник, или Отчёт о всех английских драматургах и их пьесах» Д.Э. Бейкера (1764), «Музыкальный словарь» французского библиографа и коллекционера С. де Брассара (1703), биографический словарь «Основание триумфальной арки» немецкого учёного музыканта И. Маттесона (1740), «Музыкальный лексикон И.Г. Вальтера (1732) и др.

Основополагающее начало широкому развитию энциклопедических изданий положила *35-томная «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел»*, которая была издана в 1751–1780 гг. во Франции под редакцией Д. Дидро и Ж.Л. Д’Аламбера.

Формирование *художественной критики*. Известные «Салоны» (обозрения выставок) французского философа Д. Дидро дают основание считать его основателем *художественной критики*. Он выразительно очерчивает социальные корни театрального, музыкального, изобразительного искусств и отличительные черты представителей разных социальных групп – ремесленника, дворянина, литератора, духовной личности, военного – что, по мысли автора, обязательно должен изучить художник.

Разработка *социологического подхода* к изучению искусства. Итальянский исследователь Э.Артеага (по происхождению испанец) рассматривал театр как публичное учреждение и разделял зрителей на пять социальных групп: «светских людей», «политиков», «учёных», «людей со вкусом» и «философов». Соответственно этой типологии Э.Артеага подробно характеризовал эстетические вкусы и взгляды каждой из групп.

Тема 3.4. Эпоха Романтизма (конец ХУШ–первая половина ХІХ в.)

Романтизм как литературный термин впервые появляется у немецкого поэта и философа *Новалиса* (1772–1801). Как *музыкальный термин* он впервые стал употребляться немецким писателем, композитором, художником, основателем музыкальной эстетики и критики *Э.Т.Г. Гофманом* (1776–1822).

Содержательная сущность понятия романтизма:

– одна из тенденций художественного мышления, и обобщающее название искусства западноевропейского Средневековья (*романское искусство*).

– «романтическое» – свойство души человека (романтика, романтические чувства, мечты, поступки) – что определяет нечто возвышенное, высокородное, бескорыстное, оторванное от реальности.

– «Романтическое – необычайное, невозможное, которому только фантазия придаёт вид настоящего» (определение Гёте).

Основа эстетики Романтизма – понимание *синтетического взаимодействия* живописи, музыки и литературы, понятие сущностного единства искусств. Проявление *синтетизма художественного таланта* в деятельности композиторов.

Вхождение в научный обиход термина «*музыковедение*» (ХІХ в., ввёл русский композитор, музыкальный критик и музыкальный общественный деятель *А.М. Серов* (1820–1871)). Считается, что музыковедение как наука сформировалась в русле общего искусствоведения, и, в частности, под воздействием деятельности крупнейшего учёного-искусствоведа *Генриха Вёльфлина* (1864–1945), который развил науку об искусстве не только в области архитектуры и живописи, но и театра, и поэзии, и даже музыки.

Возникновение *нового типа искусствоведческих исследований* – *коллективные труды*. Конец ХІХ в. – это время последних научно-значимых в той или иной степени концептуальных индивидуальных «историй музыки» (Г. Риман, Ж. Комбарье) и одновременно – первых коллективных работ

нового типа в Англии и Франции, позднее – в Австрии и Германии. Утверждается *метод сравнительного анализа*, который в будущем широко распространился в искусствоведческой практике.

Проблема формирования национальных школ. Актуальность вопросов *национальной специфики искусства.* Формирование *новых наук – этнографии и фольклористики.*

В рамках проявления национального во второй половине XIX–начала XX вв. формируются *неостили* как результат ретроспективного художественного мышления: *неоготика* (новый по содержанию – создание мечтательной атмосферы для интеллектуального, образованного человека, мыслящего исторически – но ретроспективный по формам стиль), *неорококо* (как возвращение к утонченному прекрасному в противоположность наполеоновскому Ампиру), *неоренессанс* (как объединение готики, классицизма и барокко), *необарокко* (как эклектичное объединение мотивов неоренессанса, неоготики, необарокко), *необидермайер* (увлечение Бидермайером – ограниченное восприятие действительности, тяготение к интимным, сентиментальным образам, камерность – как «национальный стиль»), *неорусский* (русско-византийский) стиль как проявление «национального романтизма», который охватил всю Европу после Наполеоновских войн, *неоклассицизм* как возрождение классического стиля в период Модерна, который завершил «романтическое столетие».

Раздел II. Практика освоения искусствоведческой деятельности

Тема 4. Взаимодействие искусств и опыт деятельности ведущих искусствоведов XX века

Тема 4.1 Современное искусствоведение XX века

В современном искусствоведении одной из самых актуальных является проблема взаимодействия и синтеза искусств. Она определяет сущность современного искусства, его понимание и перспективы развития. В XX веке, особенно во второй его половине, происходило критическое переосмысление всего предшествующего развития, поиски синтеза искусств в период постмодернизма раскрывались в контексте противоречивого сочетания различных стилей, направлений, художественных форм и традиций.

Большое значение для понимания теоретических взглядов на «новое» искусство и теоретическое осмысление авангардизма имели теоретические труды Ф. Маринетти, П. Пикассо, Г. Мюнха, С. Дали, В. Кандинского, К. Малевича и др. Интерес к проблемам взаимодействия искусств стал отражением современных представлений о многомерности мира, который далеко не всегда поддается описанию языком традиционных замкнутых в себе видов искусств. Способы изучения и описания нового видения мира рождались в процессе размытия чистых форм, взаимодействия и синтеза разных видов искусства. Современные поиски в этом направлении являлись

продолжением аналогичных процессов, происходивших в первой четверти XX века. Синтез искусств проявлялся тогда, когда самостоятельные виды искусств с присущими только им способами построения художественного образа (архитектура, живопись, музыка, поэзия), взаимодействовали друг с другом, создавая новое органичное единство. основополагающими для развития современного искусства и искусствоведения стали теоретические положения, разработки, манифесты Х. Римана, Э. Курта, Г. Аберта, Х. Штукеншмидта, П. Хиндемита, А. Шенберга, А. Веберна (в области музыки), Ж. Гольдинга, Г. Сериалаза, А. Гелена, Ж. Мартена (в области изобразительного искусства), А. Бретона, Р. Роллана, Э. Рейндалса, Б. Брехта, Л. Муссиака, Р. Ланса (в области театра), Р. Канудо, Л. Деллюка, Р. Арнхейма, А. Базена, З. Кракауэра, Ж. Садуля, Е. Теплица (в области кино). Постмодернистская концепция разрабатывалась в трудах Р. Барта, Ю. Кистевой, У. Эко.

Панораму искусства нового времени на основе предложенной им системы формальных категорий представил Г. Вельфлин, который ввел концепцию «истории искусства без имен». Новое поколение историков искусства склонялось к концепции «истории искусства как истории духа» М. Дворжака и идеям набирающей силу иконологической школы (Э. Панофский). Австрийский историк и теоретик искусства, основоположник «структурного анализа» в искусствоведении Ганс Зедльмайр проводил аналогию симптоматики современного искусства с душевной болезнью, ввел новый принцип исторической периодизации, исходя из историософской перспективы.

Проведенные и нововведенные искусствоведческие исследования новейшего времени свидетельствуют о постепенном формировании специальной методологической и практической проблемы функционирования и изучения искусства как целостного процесса развития его системы и метода сравнительного (компаративного) анализа взаимодействия различных его видов, актуализируя при этом вопросы развития единства и отличительных свойств определенных художественных характеристик в разных видах искусства.

Тема 4.2 Особенности развития художественной критики в России и Беларуси XX в. (советский период)

Первые искусствоведческие публикации советского периода были связаны с развитием критики, фиксирующей фактологические события в художественной жизни. В русской культуре поистине феноменальным явлением в искусствоведении (музыковедении) признана критическая деятельность необычайно талантливой и разносторонне одаренной личности Бориса Владимировича Асафьева (Игоря Глебова) (1884 – 1949) – музыковеда, композитора, педагога и общественного деятеля, Академика (1909), Народного артиста СССР (1946). Он владел энциклопедическими знаниями во многих областях и сферах культуры (философия, филология,

история, музыка, искусство, эстетика, многие иностранные языки). Работая в разнообразных жанрах искусствоведения, он создал более 1000 трудов: от популярных газетных статей до глубоких обобщенного характера монографий и исследований, от заметок до мемуаров. Самым известным теоретическим, концептуально обоснованным трудом Б. Асафьева является его исследование «Музыкальная форма как процесс». По словам автора, основная цель данной работы – сформулировать в самых общих чертах предпосылки диалектики музыкального становления не как застывшую структуру «немых» форм-схем, а как интонационный процесс, т.е. как средство и вид социального обнаружения музыки.

В русскоязычном искусствоведении первой половины XX века в основном шел процесс исследования западноевропейского искусства. Среди известных искусствоведов следует назвать Бориса Робертовича Виппера (1888 – 1967) – выдающегося русского, советского историка искусства, доктора искусствоведения, профессора (1918), педагога, музейного деятеля, Заслуженного деятеля искусств РСФСР, члена-корреспондента Академии Художеств СССР (1962), одного из создателей советской школы историков западноевропейского искусства. В 1959 г. он выдвинул новаторскую задачу, не имевшую в то время аналогов ни в отечественной, ни в зарубежной науке об искусстве, – проследить эволюцию методов искусствознания, куда вошли специалисты по истории изобразительного искусства, архитектуры, театра и музыки. Б.Р. Виппер возглавил авторский коллектив по созданию многотомной «Истории европейского искусствознания», написал многие разделы в нескольких томах и был одним из соредакторов издания.

Следует также отметить соредактора Б.Р. Виппера – Тамару Николаевну Ливанову (1909 – 1986), выдающегося музыковеда советского времени, доктора искусствоведения, профессора Института им. Гнесиных. Основным и наиболее востребованным в учебном процессе является исследование Т.Н. Ливановой «История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник в 2-х т.». Презентация музыкальных событий и произведений раскрывается в теснейшей связи с развитием социальной динамики изучаемого времени, в контексте широкой панорамы развития художественной культуры. В этом смысле показательна тематика таких ее работ как «Западноевропейская музыка XVII – XVIII вв. в ряду искусств», «Русская музыкальная культура XVIII в. в ее связях с литературой, театром и бытом», «Музыка в художественной литературе», «Музыка в произведениях М. Горького», что свидетельствует о ее открытии новых возможностей комплексного изучения разных видов искусства и литературы.

Взаимодействию искусств, их соотношению, взаимосвязи, взаимовлиянию – важнейшей проблеме искусствоведения – посвятил свою долгую и плодотворную жизнь Ванслов Виктор Владимирович (1923 – 2019), доктор искусствоведения, профессор, действительный член Академии художеств, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации,

награжденный многочисленными орденами, медалями, призами и премиями. Трудно назвать другого ученого, в произведениях которого так ярко проявились глубокое знание и понимание разных искусств: музыки, хореографии, изобразительного искусства, сценографии. Изучение взаимодействия искусств, по мнению В.В. Ванслова, является одной из наиболее сложных проблем в теоретических исследованиях искусствоведов (книга «Взаимодействие и синтез искусств»). Среди его книг: «Прекрасное в действительности и в искусстве» (1957), «Эстетика романтизма» (1966), «Статьи о музыке и о балете» (1980), «Эстетика, искусство и искусствоведение: вопросы теории и истории» (1983), «Изобразительное искусство и музыка» (1983), «О балете» (2006), «В мире балета» (2010), «Искусств прекрасный мир» (2011), «Живая память: мемуары» (2012) и др.

Также большое значение имели искусствоведческие труды Михаила Владимировича Алпатова (1902 – 1986) – известного советского искусствоведа, действительного члена Академии художеств СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Лауреата Государственной премии СССР, Члена-корреспондента Австрийской академии наук. М.В. Алпатов считал, что изучение искусства требует гибкости, неустанного движения мысли от общего к частному и, наоборот, – от непосредственных впечатлений к общим выводам. М.В. Алпатов считал, что изучение искусства требует гибкости, неустанного движения мысли от общего к частному и, наоборот, – от непосредственных впечатлений к общим выводам. Наиболее известные его работы – «Всеобщая история искусств» в трех томах (1948 – 1955), «Художественные проблемы итальянского Возрождения» (1976); «Художественные проблемы Древней Греции» (1987). Ряд монографических книг: «Андрей Рублев» (1959, 1972), «Матисс» (1969), «Феофан Грек» (1979, 1984, 1990), «Камиль Коро» (1984).

Выдающимися представителями советского музыкознания являются И. Солертинский, С. Скребков, Л. Мазель, А. Альшванг, Ю. Келдыш и др. В области изобразительного искусства – А. Бенуа, М. Добужинский, К. Сомов. В театроведении – Г. Бояджиев, Б. Ростоцкий, А. Аникст, Ю. Дмитриева, М. Кнебель, Б. Захава, Г. Товстоногов, А. Эфрос. В разработку киноискусства большой вклад внес С. Эйзенштейн (исследования «Неравнодушная природа», «Монтаж», «Цветное кино» и др.

Тема 4.3. Ведущие представители современного белорусского искусствоведения

Просветительские тенденции научно-критической мысли в Беларуси 20–30-х гг. XX в. проявились в профессионально-пропагандистской деятельности музыковедов Ю. Дрейзина, Б. Смольского, а также композиторов Н. Аладова, М. Крошнера, Е. Тикоцкого и др. В области фольклористики – в трудах Г. Ширмы, Г. Цитовича, Л. Мухаринской, З. Можейко, И. Назиной; в области теоретических исследований – Н. Юденич,

В. Елатова, А. Друкта, Р. Аладовой, в области исторического музыковедения – И. и С. Нисневичей, Т. Дубковой, Г. Кулешовой, Т. Щербаковой, В. Прокопцовой (Масленниковой), Л. Голиковой, О. Дадиомовой; в области информационно-пропагандистской деятельности – В. Сизко, Л. Раковой, И. Зубрич; в области радио и телеинформации – Э. Езерской, Д. Яконюка, И. Мильто; в области музыкальной журналистики – Д. Подберезского, С. Берестень.

Широкую разработку получили следующие жанры научных исследований: статьи (публицистические и научные), рецензии, разделы в крупных изданиях, монографии, многотомные издания по истории различных видов искусства. Ведущими представителями современного белорусского искусствоведения в области формирования исторического и теоретического искусствоведения в музыкальном, театральном, изобразительном и киноискусстве являются: *в области теории и истории музыки* – доктора искусствоведения З.Я. Можейко, И.Д. Назина, Г.Р. Кулешова, В.А. Антоневич, Т.А. Щербакова, Е.Н. Дулова, Г.С. Глущенко, Н.А. Ювченко, Т.Г. Мдивани, Р.И. Сергиенко, В.П. Прокопцова, О.В. Дадиомова, Н.П. Яконюк, кандидаты искусствоведения К.И. Степанцевич, О.П. Савицкая, Л.Ф. Голикова, Н.И. Дожина, Н.Н. Ходинская, Р.Г. Коленько, И.В. Ухова и др.; *истории и теории театра* – доктора искусствоведения В.И. Нефед, А.В. Соболевский, Г.И. Барышев, Ю.М. Чурко, Р.Б. Смольский, В.А. Ярмолинская, Р.Л. Бузук, кандидаты искусствоведения Т.Е. Горобченко, М. Колодинский, Ю.М. Сохарь, И.А. Алексина и др.; *истории и теории изобразительного искусства* – доктора искусствоведения М.С. Кацер, Л.Н. Дробов, В.Ф. Шматов, Г.Ф. Шауро, Е.М. Сахуто, Н.А. Высоцкая, кандидаты искусствоведения П.В. Масленников, П.А. Карнач, О.С. Коваленко, Е.Н., В.И. Прокопцов, Е.Н. Пикулик, Л.С. Петерсон и др.; *архитектура* – доктора искусствоведения Ю.М. Чантурия, А.Н. Кулагин, Т.И. Габрусъ и др.; *киноведение* – доктора искусствоведения А.В. Красинский, О.Ф. Нечай, Е.Л. Бондарева, Н.Т. Фрольцова, кандидаты искусствоведения Г.В. Ратников, Н.А. Агафонова, О.А. Медведева, А.А. Карпилова, Л.П. Саенкова; *компаративное искусствоведение*: В.П. Прокопцова, Н.А. Агафонова, Т.Н. Бабич, Е.Н. Шаройко, Д.В. Бриткевич, Д.С. Скачков и др.

Перечень вопросов по темам практических занятий

Подготовка сообщения на основе письменного реферата по предложенным темам

Практическое занятие 1. Античные мыслители о значении искусства

1. Платон и его Афинская академия
2. Воззрения Аристотеля и об искусствах
3. Витрувий и его учение об архитектуре
4. Пифагор и пифагорийцы. Открытие ступеней музыкального лада.

Практическое занятие 2. Теория искусства в эпоху Средневековья

1. Основатель теории музыки Боэций и его трактат «О музыкальных установлениях»
2. Реформа нотации итальянского теоретика Гвидо д'Ареццо
3. Тертулиан и его работа «О зрелищах»

Практическое занятие 3. Ведущие представители эпохи Возрождения о роли искусства в жизни человека

1. Музыкально-теоретическая наука в XVI веке: И. Тинкторис, Д. Царлино
2. Английская драма и театр В. Шекспира, Ф. Обиньяк «Практика театра», Н. Буало «Поэтическое искусство».
3. Трактаты Л.Б. Альберти «О живописи», «О статуе», «О зодчестве»; Леонардо ла Винчи и его «Трактат о живописи»
4. Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, скульпторов и зодчих»; А. Дюрер и его «Четыре книги о пропорциях человека»

Практическое занятие 4. Искусствоведческие исследования западноевропейских просветителей XVIII века

1. Французские философы-«энциклопедисты» Вольтер, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо. Теоретические трактаты Ж.-Ф. Рамо.
2. Издание «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел»
3. «Лаокоон» и «Гамбургская драматургия» Г.-Э. Лессинга.

Практическое занятие 5. Представители романтизма об искусстве

1. Музыкально-критическая деятельность Р. Шумана, издание им «Нового музыкального журнала».
2. Композиторы-публицисты Э.-Т. Гофман, Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Ф. Лист.
3. Трактат Т. Жерико «О состоянии искусства во Франции, о школах живописи и культуры и о конкурсах на Римскую премию»; «Манифест реализма» Г. Курбе.

Практическое занятие 6. Художественно-критическая деятельность в XX в.

1. Теоретические взгляды на «новое искусство» Ф. Маринетти, П. Пикассо, Г. Мюнха, С. Дали, В. Кандинского, К Малевича и др.
2. Музыкально-теоретическая деятельность композиторов П. Хиндемита, А. Шенберга, А. Веберна и др.
3. Научно-театроведческие исследования А. Бретона, Э Пискатора, Б. Брехта.
4. Развитие теории кино в исследованиях Л. Делюка, Р. Арнхейма, С. Эйзенштейна, З. Кракауэра, Р. Барта, У. Эко, Ж.Садуля, Е. Теплица и др.

Практическое занятие 7. Ведущие представители европейского искусствоведения XX в.

1. Г. Вельфлин и формальная школа истории искусств.
2. Макс Дворжак: История искусства как история духа.
3. Основоположники Венской школы истории искусства: Алоиз Ригль и Франц Виккофф.
4. Эрнст Гомбрих и его принципы изучения истории искусств.
5. Эрвин Панофский и основные принципы иконологии.

Практическое занятие 8. Ведущие представители русского (советского) искусствоведения

1. Борис Владимирович Асафьев.
2. Борис Робертович Виппер.
3. Тамара Николаевна Ливанова.
4. Виктор Владимирович Ванслов.
5. Михаил Владимирович Алпатов.
6. Юрий Всеволодович Келдыш.
7. Мстислав Валерианович Добужинский.
8. Сергей Михайлович Эйзенштейн.

Практическое занятие 9. Деятельность белорусских искусствоведа в 1920–1960-е годы.

1. Музыковедение.
2. Театроведение.
3. Искусствоведение.
4. Киноведение.

Практическое занятие 10. Деятельность белорусских искусствоведа в 1970–2000-е годы.

1. Музыковедение.
2. Театроведение.
3. Искусствоведение.
4. Киноведение.

Перечень вопросов к экзамену

1. Компаративное искусствоведение: происхождение термина и понятия.
2. Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения.
3. Эпоха и стиль: периодизация истории искусств и формирование искусствоведческих терминов.
4. Истоки развития сравнительного искусствоведения. Эпоха Античности. Пифагор, Платон, Аристотель, Витрувий и их вклад в развитие науки об искусстве.
5. Основатель теории музыки Аниций Манлий Торкват Северин Боэций.
6. Понимание музыки как науки. Система «семь свободных искусств».
7. Теория искусства в эпоху Средневековья. Трактаты Аврелия Августина, Кассиодора, Тертулиана и др. Реформа нотации Гвидо д'Арецо,
8. Эпоха Возрождения. Теории разделения церковного и светского искусства. Формирование творца нового типа.
9. Издание словарей и трактатов в эпоху Ренессанса. «Книга об искусстве или трактат о живописи» Ченино Ченини, Трактат о живописи Леонардо да Винчи.
10. Расширение жанров искусствоведческих работ в эпоху Возрождения. Дж.Вазари «Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, скульпторов и архитекторов» – крупнейшее произведение итальянской историографии XVI в.
11. Приоритет просвещения и науки в эпоху Классицизма. Мировоззрение французских философов–«энциклопедистов».
12. Формирование искусствоведения как самостоятельной науки. Зарождение художественной критики.
13. Д. Дидро как основатель и редактор «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел».
14. Романтизм: термин, понятие, эстетика.
15. Деятельность крупнейшего учёного-искусствоведа Генриха Вёльфлина и развитие науки об искусстве.
16. Исствоведческие исследования нового типа – коллективные труды. Утверждение в искусствоведческой практике метода сравнительного анализа.
17. Проблема формирования национальных школ и национальная специфика искусства.
18. Синтез искусств в эпоху романтизма и деятельность композиторов–публицистов Р. Шуман, Г. Берлиоза, Р. Вагнера, Ф. Листа.
19. Современное искусствоведение XX века.
20. Теоретические труды Ф. Маринетти, П. Пикассо, Г. Мюнха, С. Дали, В. Кандинского, К Малевича и др.

21. Теоретические положения, разработки, манифесты представителей искусства XX века (П. Хиндемит, А. Шенберг, А. Веберн, А. Бретон, Р. Роллан, Э. Рейндалс, Б. Брехт, Л. Муссинак, Р. Канудо, Л. Деллюк, Р. Арнхейм, Ж. Садуль, Е. Теплица и др.

22. Ведущие искусствоведы XX века: Г. Вельфлин и его концепция «истории искусства без имен»; М. Дворжак и его концепция «истории искусства как истории духа»; иконологическая школа Э. Панофского; основоположник «структурного анализа» в искусствоведении Ганс Зедльмайр.

23. Особенности развития художественной критики в России XX века

а. (советский период): Б. Асафьев, Б. Виппер, Т. Ливанова, В. Ванслов, М. Алпатов и др.

24. Выдающиеся представители советского музыкознания, театроведения, искусствоведения (в области изобразительного искусства), киноведения.

25. Ведущие представители современного белорусского искусствознания в области формирования исторического и теоретического искусствоведения в музыкальном, театральном, изобразительном и киноискусстве.

26. Развитие компаративного искусствоведения в Беларуси: В.П. Прокопцова, Н.А. Агафонова, Т.Н. Бабич, Е.Н. Шаройко, Д.В. Бриткевич, Д.С. Скачков, Н. Карчевская и др.

27. Типология жанров искусствоведческих исследований.

Учебная программа по учебной дисциплине

Пояснительная записка

Дисциплина «Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности» предназначена для второй ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-21 80 14 Искусствоведение.

Учебная дисциплина «Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности» – одна из основных специальных дисциплин для студентов второй ступени высшего образования (магистратура) по специальности 1-21 80 14 Искусствоведение. Она направлена на формирование у магистрантов интегрированного, компаративного принципа изучения истории и теории всех видов традиционных (музыкального, изобразительного, тетрального) и техногенных (кино-, видео-, телевизионного, экранного) искусств, а также обуславливает освоение самостоятельной практической научно-исследовательской деятельности в области искусствоведения. В результате освоения данного курса у магистранта сформируются знания об исторических основаниях формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения, а также опыт практической научно-исследовательской деятельности.

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования ОСВО 1-21 80 14-2012 по специальности «Искусствоведение» в процессе освоения курса магистрант должен развить следующие *компетенции*.

Академические:

АК-1 – владеть умениями письменной фиксации собственных суждений о функционировании артефактов и авторском творчестве искусствоведов, художников, композиторов, исполнителей в разных жанрах искусствоведческих работ;

АК-2 – иметь знания о сущности и формулировке определения компаративного искусствоведения как науки о теории и истории искусства;

АК-3 – обладать способностью проецировать характеристику исторической ретроспективы развития компаративного искусствоведения в европейском пространстве;

АК-4 – владеть навыками самостоятельной исследовательской искусствоведческой работы;

АК-5 – владеть информацией о принципах периодизации развития компаративного искусствоведения;

АК-6 – выделять основные методы и подходы к искусствоведческому анализу;

АК-7 – характеризовать принципы историко-теоретического формирования типологических и классификационных признаков жанров искусствоведческих работ;

АК-8 – свободно использовать профессиональную терминологию.

Социально-личностные:

СЛК-1 – знание и исполнение прав и обязанностей гражданина;

СЛК-2 – опора на социальные и морально-этические нормы в личной и профессиональной жизнедеятельности;

СЛК-3 – способность к корректному взаимодействию, сотрудничеству, разумному компромиссу во время решения инновационных задач;

СЛК-4 – обладание коммуникативными способностями в решении междисциплинарных связей и международных отношений.

Профессиональные:

ПК-1 – вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в области компаративного искусствоведения;

ПК-2 – анализировать современные и перспективные направления в развитии искусства;

ПК-3 – уметь давать экспертные заключения и квалифицированные характеристики произведениям искусства;

ПК-4 – разрабатывать современные учебно-методические комплексы в области компаративного искусствоведения;

ПК-5 – организовывать и осуществлять редакционно-издательский процесс в области искусства и компаративного искусствоведения.

Цель дисциплины – освоение истории и теории компаративного искусствоведения и практики аналитического осмысления произведений и явлений искусства.

Задачи дисциплины –

– транслировать умения письменной фиксации собственных суждений о функционировании артефактов и авторском творчестве искусствоведов, художников, композиторов, исполнителей в разных жанрах искусствоведческих работ;

– презентировать формулировку сущности и определения компаративного искусствоведения как науки о теории и истории искусства;

– проецировать характеристику исторической ретроспективы развития компаративного искусствоведения в европейском пространстве;

– раскрыть принципы периодизации развития компаративного искусствоведения;

– охарактеризовать принципы историко-теоретического формирования типологических и классификационных признаков жанров искусствоведческих работ;

– выделять основные методы и подходы к искусствоведческому анализу.

Магистрант должен *знать*:

- принципы и хронологию исторической периодизации компаративного искусствоведения;
- классификацию жанров искусствоведческих исследований;
- исторические процессы развития компаративного искусствоведения;
- труды ведущих исследователей, внесших вклад в развитие компаративного искусствоведения.

Магистрант должен *уметь*:

- использовать приобретенные знания в профессиональной искусствоведческой деятельности;
- критически анализировать современные процессы в развитии искусства;
- использовать полученные знания и умения в научно-исследовательской и педагогической деятельности.

Магистрант должен *владеть*:

- научно-поисковыми методами искусствоведческого анализа на основе изучения специальной литературы;
- методами аудио-визуального анализа и презентации артефактов;
- коммуникативными технологиями в области искусствоведческой и педагогической деятельности (доклады, дискуссии, аналитические обзоры, рецензирование и т.д.).

Преподавание дисциплины «Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности» осуществляется на основании двух разделов программы: 1. Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения; 2. Практика научно-исследовательской деятельности. Изложение лекционного материала сопровождается слайдопрезентацией.

В соответствии с типовым учебным планом на изучение учебной дисциплины «Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности» всего предусмотрено 98 часов, из которых 38 часов – аудиторные занятия (18 часов – лекционные занятия, 20 часов – практические занятия) и 10 часов отводятся на самостоятельную работу.

Рекомендованная форма контроля знаний – экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных занятий						
	Всего аудиторных	Лекции	Практические	Семинары	Лабораторные занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа
Раздел I. Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения							
<i>Тема 1.</i> Введение. Компаративное искусствоведение как интегрированная наука	2	2					2
<i>Тема 2.</i> Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения	2	2					2
<i>Тема 3.</i> Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения	2	2	2				2
<i>Тема 3.1.</i> Развитие искусствоведения в эпоху Античности	2	2	2				2
<i>Тема 3.2.</i> Развитие искусствоведения в эпохи Средневековья и Возрождения							2
<i>Тема 3.3.</i> Развитие искусствоведения в эпоху Классицизма	2	2	2				
<i>Тема 3.4.</i> Развитие искусствоведения в период Романтизма	2	2	4				2
Раздел II. Практика научно-исследовательской деятельности							
<i>Тема 4.</i> Взаимодействие искусств и опыт деятельности ведущих искусствоведов XX века							
<i>Тема 4.1.</i> Теоретическое осмысление авангардизма	2	2	4				2
<i>Тема 4.2.</i> Особенности развития художественной критики в России и Беларуси XX в. (советский период)	2	2	4				4
<i>Тема 4.3.</i> Ведущие представители современного белорусского искусствоведения	2	2	2				2
Итого:	38	18	20				10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел I. Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения

Тема 1. Введение. Компаративное искусствоведение как интегрированная наука

Компаративизм в искусствоведении. Происхождение и толкование термина компаративистика (сравнительный, основанный на сравнении). Проецирование единого метода компаративизма на разные виды искусств, что дает возможность сравнения, компаративного сопоставления форм и выразительных средств, жанров и видов.

Практика современного искусства и анализ современных формообразующих, стилевых и жанровых трансформаций: межвидовой, межжанровой, жанрово-стилевой, внутривидовой, художественный/внехудожественный (или искусство/неискусство), реминисцентный.

Осознание и исследование искусства как системного, многовидового феномена философами, историками, художниками, музыкантами разных исторических эпох. Связь искусствоведения с такими гуманитарными науками как философия, история, литературоведение, эстетика, культурология и др. Компаративное искусствоведение и система искусствоведческих наук: музыковедение, театроведение, искусствоведение в области изобразительного искусства, киноведение, хореоведение.

Тема 2. Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения

В изучении истории и теории искусств основополагающими являются два термина-понятия: *эпоха* (с греческого – “остановка”) и *стиль* (от греческого *stylos* – бронзовый стержень). Эпоха выступает как категория содержательно-историческая, стиль – как содержательно-выразительная.

Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения:

1) принцип исторической периодизации – по эпохам: Античность (III–II вв. до н.э. – V–VI вв. н.э.), Средневековье (V–XV вв.), Возрождение (XIV–XVI вв.), Классицизм (XVII–начало XIX в.), Барокко (конец XVI–середина XVIII века), Просвещение (XVIII в.), Романтизм (конец XVIII–первая половина XIX вв.), Модерн, Авангард (с конца XIX века). 2) принцип более «укрупнённой» исторической периодизации: Средние века, Новое и Новейшее время. 3) принцип периодизации Ганса Зедльмайра, в основу которого положены основные художественные стили: *предроманское и романское искусство* (550–1150, 1 эпоха), *искусство готики* (1140–1470, 2 эпоха), *Ренессанс и Барокко* (1470–1760, 3 эпоха), – *модерн*, понимаемый как *новое искусство* (с 1760 до сего дня, 4 эпоха).

Понятие «*стиль*» используется в науках об искусстве и литературе – искусствоведении, литературоведении, лингвистике и соотносится с отдельными произведениями или жанрами, индивидуальным авторским стилем, стилем художественных эпох и направлений, национальным стилем, стилем творческой школы.

Исполнительский стиль музыканта или актёра. Различие понятий «*стиль*» и «*манера*». Художественный стиль в современном понимании (глубокая оригинальность, эстетическое совершенство, содержательность).

Тема 3. Исторические основания формирования компаративного (сравнительного) искусствоведения

Тема 3.1 Эпоха Античности

Суждения античных мыслителей (Аристотель, Платон, Пифагор).

Основатель теории музыки Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (480–524) – один из крупнейших мыслителей рубежа поздней Античности и раннего Средневековья. Его пятитомная работа «О музыкальных установлениях». Образовательная система «семи свободных наук» или «семи свободных искусств». Классификация музыки, предложенная Боэцием: мировая, человеческая и инструментальная.

Труды пифагорейцев (Пифагора и его учеников и последователей). *Пифагор* и открытие музыкальных ступеней. *Платон* и установление названий музыкальных ладов. Происхождение искусствоведческой терминологии из греческого языка. Деятели древнеримской культуры: античный архитектор Витрувий и его трактат «Об архитектуре». Цицерон и его методика мастерства владения голосом.

Тема 3.2 Эпоха Средневековья

Принятие христианства, которое в 1054–1204 гг. разделилось на католическое и православное.

Виды и формы искусства храмового назначения: монументальное строительство, витражное искусство, монументальная живопись, иконопись, пение (петь означало молиться).

Теория искусств в трактатах Раннего Средневековья: «О музыке» Аврелия Августина (354–430), «О науках и искусствах» Кассиодора (487–587), «Музыкальная наука» Аврелиана из Реоме (IX в.), «О зрелищах» Тертулиана. Основное научное достижение Средневековья – реформа нотации (вторая четверть XI в.) Гвидо д'Арецо, его трактат «Краткое слово об изучении музыки», использование практического пособия «Гвидонова рука».

Эпоха Возрождения. Введение названия эпохи – Ренессанс – итальянским живописцем, архитектором и историком искусства Джорджо

Вазари (1511–1674). Изобретение книгопечатания в 1455 г. и нотопечатания в 1498 г. *Новые теории разделения церковного и светского искусства*, систематизации музыки: простая или гражданская (народная), сложная, которая сочиняется «по правилам», и музыка церковная (предложение француза Иоанна Грохеа). Разделение функций создателя произведения и его исполнителя. Формирование новой профессии – *композитор*, новых жанров музыкального искусства – инструментальных, нового типа музыкального мышления – гомофонного. Формирование нового типа творца: не только церковный певчий или цеховой ремесленник, но художник.

Новый тип искусствоведческих работ – словари: «Определитель музыкальных терминов» нидерландского теоретика и композитора Иоганеса Тинкториса (1446–1511), «Двенадцатиструнный» (учение о ладах) немецкого учёного Глореана (1488–1563). Издание трактатов: «Установление гармонии», «Доказательство гармонии» и «Музыкальные добавления» итальянского композитора и теоретика Джозеффо Царлино (1517–1590), «Книга об искусстве или трактат о живописи» Ченино Ченини, Трактат о живописи Леонардо да Винчи (попытка определить социальный и образный смысл изобразительного искусства, его связь с музыкой и поэзией, фундаментальная работа Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, скульпторов и архитекторов» – крупнейшее произведение итальянской историографии XVI в., определившее начало исторического искусствоведения. Подразделение теоретических трудов на разные сферы анализа: биографические описания отдельных творцов, разработка и систематизация терминологии, теоретическое осмысление музыкального языка, этическое воздействие искусства и т.д.

Тема 3.3 Эпоха классицизма

Бароккальный классицизм (XVII в.) и просветительский классицизм (XVIII в.). *Просвещение* – общеевропейское движение. Основная теоретическая сентенция Просвещения – рационально-идеализирующий архетип мышления, которое базируется на естественном стремлении к простоте, ясности, логичности. Разработана иерархия жанров живописи: от высших (аллегорическая и историческая картина) – до низших (пейзаж, натюрморт).

Формирование *крупных форм* художественных произведений, которые складываются на основе просветительских требований к синтезу искусств. Главный критерий красоты – «*простота, правда и естественность*» (реформатор оперного театра К.В.Глюк).

Количественный *рост искусствоведческой литературы* в XVII в., в которой: – впервые выявлена проблема разграничения дилетанта и профессионала, – предпринята попытка определения художественной школы, где выявлялось стилистическое единство художественного творчества, – отмечалась перемена в социальном положении художников – их стали

называть профессорами рисунка. – предпринята систематизация знаний об истории, теории искусств, личностях художников и музыкантов, – распространение специальных знаний через фундаментальные издания (словари, толкователи, «истории искусств»).

Основатель истории искусства как самостоятельной науки – немецкий учёный И. Винкельман. Формирование систематизированного изучения исторического материала с использованием метода *разделения творчества художников на школы*. Первым к такому методу обратился итальянец абат Ланти, который в созданной им *многотомной истории итальянской живописи* не только выявлял школу, но и выделял её руководителя, который своей индивидуальностью и творческим гением определял направление деятельности.

Возникновение *науки об истории драмы и театра* (Англия, роль шекспироведов в создании научного театрознания. Первый историограф театра – Дж. Лангбейн).

«Век разума» и формирование *специальной искусствоведческой терминологии*. В 1771 г. впервые появился термин «режиссёр» (ввёл в теорию и практику театра руководитель театра И. фон Зонненфельс). Утверждается термин «изобразительные искусства», который вводит Г. Лессинг в своём трактате «Лаокоон» – в отличие от ранее принятого термина «прекрасные искусства».

Наблюдается стремление к синтетическому осмыслению разных видов искусства, теоретически осмысливается родство музыкального и изобразительного искусств. *М.Пуссен* и его *теория модусов* (по аналогии с музыкальными ладами), в которой подчёркивал стремление в практике изобразительного искусства к музыкальности композиционного ритма. Ж.-Ж. Руссо сравнивает мелодию с рисунком в живописи, а гармонию – с красками и цветом. *Сравнительный анализ становится одним из методов искусствоведения*.

Среди традиционных «жанров» *научных изданий* впервые формируются такие как *журнал и энциклопедия*. Первым журналом (от франц. – дневник) считается «*Jurnal des scavants*» («Журнал учёных»), первый номер которого вышел во Франции в 1665 г. В Германии издавались журналы, созданные Г. Лессингом – «Театральная библиотека» (1754–1756) и «Гамбургская драматургия» (с 1767), а также И. Маттесоном – «*Critica musica*» (с 1722), в Англии – «Театр», «Болтун», «Зритель», которые издавались Ричардом Стилем.

Энциклопедические издания (энциклопедия – от греч. – обучение по всему кругу знаний): энциклопедия английской драмы – «Театральный спутник, или Отчёт о всех английских драматургах и их пьесах» Д.Э. Бейкера (1764), «Музыкальный словарь» французского библиографа и коллекционера С.де Брассара (1703), биографический словарь «Основание триумфальной

арки» немецкого учёного музыканта И. Маттесона (1740), «Музыкальный лексикон И.Г. Вальтера (1732) и др.

Основополагающее значение *35-томной «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел»* (1751–1780 гг. Франция, под редакцией Д. Дидро и Ж.Л.Д'Аламбера).

Формирование *художественной критики* (основатель французский философ Д. Дидро) Разработка *социологического подхода* к изучению искусства. Разделение итальянским исследователем Э. Артеага театральных зрителей на пять социальных групп: «светских людей», «политиков», «учёных», «людей со вкусом» и «философов».

Тема 3.4 Эпоха Романтизма (конец ХУШ – первая половина XIX в.)

Романтизм как литературный термин ввел немецкий поэт и философ Новалис (1772–1801). Как *музыкальный термин* – немецкий писатель, композитор, художник, основатель музыкальной эстетики и критики Э.Т.Г. Гофман (1776–1822).

Содержательная *сущность понятия романтизма*: – одна из тенденций художественного мышления, и обобщающее название искусства западноевропейского Средневековья (*романское искусство*), – «романтическое» – свойство души человека (романтика, романтические чувства, мечты, поступки), – «Романтическое – необычайное, невозможное, которому только фантазия придаёт вид настоящего» (определение Гёте).

Основа эстетики Романтизма – понимание *синтетического взаимодействия* живописи, музыки и литературы, понятие сущностного единства искусств. Вхождение в научный обиход термина «*музыковедение*», которое как наука сформировалась в русле общего искусствоведения, под воздействием деятельности крупнейшего учёного-искусствоведа Генриха Вёльфлина (1864–1945), который развил науку об искусстве не только в области архитектуры и живописи, но и театра, поэзии, музыки.

Возникновение *нового типа искусствоведческих исследований* – коллективные труды, которые впервые появились в Англии и Франции, позднее – в Австрии и Германии. Утверждается *метод сравнительного анализа*, который в будущем широко распространился в искусствоведческой практике.

Проблема формирования национальных школ. Актуальность вопросов национальной специфики искусства. Формирование *новых наук* – этнографии и фольклористики.

В рамках проявления национального во второй половине XIX – начала XX вв. формируются *неостили* как результат ретроспективного художественного мышления: *неоготика, неорококо, неоренессанс, необарокко, необидермайер, неорусский* (русско-византийский) стиль, *неоклассицизм, модерн*, который завершил «романтическое столетие».

Раздел II. Практика освоения искусствоведческой деятельности

Тема 4. Взаимодействие искусств и опыт деятельности ведущих искусствоведов XX века

Тема 4.1 Современное искусствоведение XX века

Проблема взаимодействия и синтеза искусств. Сущность современного искусства, его понимание и перспективы развития. Взгляды на «новое» искусство и теоретическое осмысление авангардизма в теоретических трудах Ф. Маринетти, П. Пикассо, Г. Мюнха, С. Дали, В. Кандинского, К Малевича и др. Теоретические положения, разработки, манифесты Х. Римана, Э. Курта, Г. Аберта, Х. Штукеншмидта, П. Хиндемита, А. Шенберга, А. Веберна (в области музыки), Ж. Гольдинга, Г. Сериалаза, А Гелена, Ж. Мартена (в области изобразительного искусства), А. Бретона, Р. Роллана, Э. Рейндалса, Б. Брехта, Л. Муссинака, Р. Ланса (в области театра), Р. Канудо, Л. Деллюка, Р. Арнхейма, А. Базена, З. Кракауэра, Ж. Садуля, Е. Теплица, (в области кино). Постмодернистская концепция в трудах Р. Барта, Ю. Кистевой, У. Эко.

Концепция «истории искусства без имен» Г. Вельфлина. Концепция «истории искусства как истории духа» М. Дворжака и иконологическая школа Э. Панофского. Австрийский историк и теоретик искусства, основоположник «структурного анализа» в искусствоведении Ганс Зедльмайр.

Тема 4.2 Особенности развития художественной критики в России и Беларуси XX в. (советский период)

Связь первых искусствоведческих публикаций советского периода с развитием критики, фиксирующей фактологические события в художественной жизни. Критическая деятельность Бориса Владимировича Асафьева (Игоря Глебова) (1884 – 1949). Автор более 1000 трудов: от популярных газетных статей до глубоких обобщающего характера монографий и исследований. Концептуально обоснованный труд Б. Асафьева – «Музыкальная форма как процесс».

Создатель советской школы историков западноевропейского искусства Борис Робертович Виппер (1888 – 1967). Выдвинутая им новаторская задача (1959 г.) – проследить эволюцию методов искусствознания, куда вошли специалисты по истории изобразительного искусства, архитектуры, театра и музыки. Б.Р. Виппер возглавил авторский коллектив по созданию многотомной «Истории европейского искусствознания».

Выдающийся музыковед советского времени, доктор искусствоведения, профессор Тамара Николаевна Ливанова (1909 – 1986). Ее основное исследование «История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник в 2-х т.», а также «Западноевропейская музыка XVII – XVIII вв. в ряду искусств», «Русская музыкальная культура XVIII в. в ее связях с

литературой, театром и бытом», «Музыка в художественной литературе», «Музыка в произведениях М.Горького», что свидетельствует о ее открытии новых возможностей комплексного изучения разных видов искусства и литературы.

В произведениях Ванслова Виктора Владимировича (1923 – 2019), доктора искусствоведения, профессора, действительного члена Академии художеств проявились глубокое знание и понимание разных искусств: музыки, хореографии, изобразительного искусства, сценографии. Изучение взаимодействия искусств, по мнению В.В. Ванслова, является одной из наиболее сложных проблем в теоретических исследованиях искусствоведов. Среди его книг – «Взаимодействие и синтез искусств», «Прекрасное в действительности и в искусстве» (1957), «Эстетика романтизма» (1966), «Статьи о музыке и о балете» (1980), «Эстетика, искусство и искусствоведение: вопросы теории и истории» (1983), «Изобразительное искусство и музыка» (1983), «О балете» (2006), «В мире балета» (2010), «Искусств прекрасный мир» (2011), «Живая память: мемуары» (2012) и др.

Искусствоведческие труды Михаила Владимировича Алпатова (1902 – 1986) – действительного члена Академии художеств СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, Лауреата Государственной премии СССР, Члена-корреспондента Австрийской академии наук. М.В. Алпатов считал, что изучение искусства требует гибкости, неустанного движения мысли от общего к частному и, наоборот, – от непосредственных впечатлений к общим выводам. Наиболее известные его работы – «Всеобщая история искусств» в трех томах (1948 – 1955), «Художественные проблемы итальянского Возрождения» (1976); «Художественные проблемы Древней Греции» (1987). Ряд монографических книг: «Андрей Рублев» (1959, 1972), «Матисс» (1969), «Феофан Грек» (1979, 1984, 1990), «Камиль Коро» (1984).

Выдающимися представителями советского музыкознания являются И. Солертинский, С. Скребков, Л. Мазель, А. Альшванг, Ю. Келдыш и др. В области изобразительного искусства – А. Бенуа, М. Добужинский, К. Сомов. В театроведении – Г. Бояджиев, Б. Ростоцкий, А. Аникст, Ю. Дмитриева, М. Кнебель, Б. Захава, Г. Товстоногов, А. Эфрос. В разработку киноискусства большой вклад внес С. Эйзенштейн (исследования «Неравнодушная природа», «Монтаж», «Цветное кино» и др.

Тема 4.3 Ведущие представители современного белорусского искусствоведения

Просветительские тенденции научно-критической мысли в Беларуси XX в. в профессионально-пропагандистской деятельности музыковедов Ю. Дрейзина, Б. Смольского, а также композиторов Н. Аладова, М. Крошнера, Е. Тикоцкого и др. В области фольклористики – в трудах Г. Ширмы, Г. Цитовича, Л. Мухаринской, З. Можейко, И. Назиной; в области теоретических исследований – Н. Юденич, В. Елатова, А. Друкта, Р.

Аладовой, в области исторического музыковедения – И. и С. Нисневичей, Т. Дубковой, Г. Кулешовой, Т. Щербаковой, В. Прокопцовой (Масленниковой), Л. Голиковой, О. Дадиомовой; в области информационно-пропагандистской деятельности – В. Сизко, Л. Раковой, И. Зубрич; в области радио и телеинформации – Э. Езерской, Д. Яконюка, И. Мильто; в области музыкальной журналистики – Д. Подберезского, С. Берестень.

Широкая разработка жанров научных исследований: статьи (публицистические и научные), рецензии, разделы в крупных изданиях, монографии, многотомные издания по истории различных видов искусства. Ведущими представителями современного белорусского искусствоведения в области формирования исторического и теоретического искусствоведения в музыкальном, театральном, изобразительном и киноискусстве являются: *в области теории и истории музыки* – доктора искусствоведения З.Я. Можейко, И.Д. Назина, Г.Р. Кулешова, В.А. Антоневиц, Т.А. Щербакова, Е.Н. Дулова, Г.С. Глущенко, Н.А. Ювченко, Т.Г. Мдивани, Р.И. Сергиенко, В.П. Прокопцова, О.В. Дадиомова, Н.П. Яконюк, кандидаты искусствоведения К.И. Степанцевич, О.П. Савицкая, Л.Ф. Голикова, Н.И. Дожина, Н.Н. Ходинская, Р.Г. Коленько, И.В. Ухова и др.; *истории и теории театра* – доктора искусствоведения В.И. Нефед, А.В. Соболевский, Г.И. Барышев, Ю.М. Чурко, Р.Б. Смольский, В.А. Ярмолинская, Р.Л. Бузук, кандидаты искусствоведения Т.Е. Горобченко, М. Колодинский, И.А. Алекснина и др.; *истории и теории изобразительного искусства* – доктора искусствоведения М.С. Кацер, Л.Н. Дробов, В.Ф. Шматов, Г.Ф. Шауро, Е.М. Сахуто, Н.А. Высоцкая, кандидаты искусствоведения П.В. Масленников, П.А. Карнач, О.С. Коваленко, В.И. Прокопцов, Е.Н. Пикулик, Л.С. Петерсон и др.; *архитектура* – доктора искусствоведения Ю.М. Чантурия, А.Н. Кулагин, Т.И. Габрусъ и др.; *киноведение* – доктора искусствоведения А.В. Красинский, О.Ф. Нечай, Е.Л. Бондарева, Н.Т. Фрольцова, кандидаты искусствоведения Г.В. Ратников, Н.А. Агафонова, О.А. Медведева, А.А. Карпилова, Л.П. Саенкова; *компаративное искусствоведение*: В.П. Прокопцова, Н.А. Агафонова, Т.Н. Бабич, Е.Н. Шаройко, Д.В. Бриткевич, Д.С. Скачков и др.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Агафонова, Н.А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н.А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 392 с.
2. Агафонова, Н.А. Экранное искусство: художественная и коммуникативная специфика / Н.А. Агафонова. – Минск : БГУКИ, 2009. – 373 с.
3. Базен Жермен. История историй искусства: от Вазари до наших дней. – М.: Прогресс, 1994. – 528 с.
4. Бриткевич, Д.В. Визуальная транскрипция : музыкально-изобразительный диалог музыки и графики / Д.В. Бриткевич // V Няфедаяўскія чытанні «Беларускае мастацтва : гісторыя і сучаснасць» : матэрыялы Рэсп. навук.-творч. канф., Мінск, 29 сак. 2012 г. – Мінск : БДАМ, 2012. – С. 150 – 153.
5. Бриткевич, Д.В. Графическая музыка и визуальная партитура : новые формы взаимодействия изобразительного искусства и музыки / Д.В. Бриткевич // Культура. Наука. Творчество : VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10–11 мая 2012 г. : сб. науч. ст. / Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. М.А. Можейко, ред. кол. [Е.Н. Дулова и др.]. – Минск : БГУКИ, 2012. – С. 16 – 19.
6. Бриткевич, Д.В. Диалогичность изобразительно-выразительных средств в музыкальном и изобразительном искусстве / Д.В. Бриткевич // Сучасны культурны працэс : праблемы, перспектывы, метады даследвання : XXXVII навук. канф. студ., магістр. і асп. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. / рэдактар: М.А. Мажэйка (старш.) [і інш.] ; Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2012. – С. 19 – 23.
7. Бриткевич, Д.В. Музыка и живопись : уровни взаимосвязанности / Д.В. Бриткевич // Искусство и культура. – 2015. – № 1(17). – С. 49 – 54.
8. Бриткевич, Д.В. Специфика терминологического аппарата в музыке и живописи : сравнительный анализ / Д.В. Бриткевич // Мастацтва і асоба : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 22 – 23 лют. 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка ; рэдкал. Т.С. Багданава (адк. рэд.), Т.В. Сярнова, У.А. Васілевіч і інш. – Мінск : БДПУ, 2012. – С. 105 – 108.
9. Брыткевіч Д.В. Музыкальная форма як структурная аснова кампазіцыйнай пабудовы жывапіснага палатна / Д.В. Брыткевіч // Роднае слова. – 2013. – № 3(303). – С. 77 – 80.
10. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: вопросы теории и истории / В.В. Ванслов. – М.: Изобр. Искусство, 1983. – 440 с.

11. Введение в литературоведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хамцев, С.Н. Бройтман и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М.: Высш. шк.; Изд. центр “Академия”, 1999. – 555 с.
12. Введение в музыковедение: Курс лекций: Тезисы / сост. Т.А.Щербакова. – Мн.: Белорусская государственная академия музыки, 1999. – 86 с.
13. Герцман, Е.В. Музыкальная бозциана / Е.В. Герцман. – СПб., Глаголь, 1995. – 480 с.
14. Житомирский, Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяго. – М. : Музыка, 1989. – 300 с.
15. История европейского искусствознания: От Античности до конца XVIII века / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. Отв ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1963. – 436 с.
16. История европейского искусствознания: в 2-х кн. К.1: Вторая половина XIX века – начало XX века / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. Отв ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. – М.: Наука, 1969. – 472 с.
17. История европейского искусствознания: В 2-х кн. К.2: Вторая половина XIX века – начало XX века (1871–1917) / Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. Отв ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. – М.: Наука, 1969. – 263 с.
18. Каган, М. С. Искусствознание и художественная критика : избр. ст. / М. С. Каган. – М. : Петрополис, 2001. – 528 с.
19. Каган М.С. Морфология искусства: Ист.—теоретич. исследование внутреннего строения мира искусств. — Л.: Искусство, 1972. — 440 с.
20. Котович, Т.В. Пространственно-временной континуум театра / Т.В. Котович. – Витебск: Изд-во Витеб. гос. ун-та, 2005. – 180 с.
21. Ливанова, Т. Н. Западноевропейская музыка XVII–XVIII веков в ряду искусств / Т. Н. Ливанова; Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – М. : Музыка, 1977. – 528 с.
22. Ливанова, Т. Н. Русская музыкальная культура XVIII века в ее связях с литературой, театром и бытом: в 2 т. / Т. Н. Ливанова. – М. : Музыка, 1952–1953. – 2 т.
23. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства / О.Ф.Нечай. – М.: Просвещение, 1989. – 287 с.
24. Нечай, О.Ф. Телевидение как художественная система / О.Ф. Нечай, ред Р.Н. Ильин. – Минск: Наука и техника, 1981. – 256 с.
25. Пракапцова, В.П. Камаратывізм у мастацтве: дыялог колеру і гуку / В.П. Пракапцова // Весці БДУ культуры і мастацтваў. – 2005. – № 5. – С.31–38.

26. Пракапцова, В. П. Спасціжэнне майстэрства / В. П. Пракапцова. – Мінск : Мінск. ф-ка каляровага друку, 2006. – 288 с.
27. Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: проблемы исследования // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: Материалы междунар. науч. конф. 25–26 марта 2004 г., Гродно / Отв. Ред. У.Д. Розенфельд: В 2 ч. Ч. 1. / В.П. Прокопцова – Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 18-22.
28. Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: историко-теоретические обоснования / В.П. Прокопцова // Вестник Белорусской государственной академии музыки. – 2007. – № 10. – С. 70–77.
29. Прокопцова В.П. Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств / Современный мир и национальные музыкальные культуры: Материалы междунар. науч. конф. “Национальные традиции и современность” (5–7 окт. 2004 г., г. Минск) / Науч. ред. В.П. Скороходов, Р.И. Сергиенко. – Мн.: ООО “Ковчег”, 2004. – с. 76–82.
30. Прокопцова, В.П. Компаративизм в искусстве : диалогичность средств выразительности в музыке и живописи / В.П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 23–24 марта 2006 г. : в 2 ч. / отв. ред. В.А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – Ч. 1. – С. 21.
31. Прокопцова, В.П. Историко-теоретическое обоснование компаративизма в искусстве / В.П. Прокопцова // Традиционные мировоззренческие системы и современное искусство (Алматы, 25 ноября 2009 г.) – Алматы: КазНАИ, 2009. – С. 10–16.
32. Прокопцова, В.П. Квадривиум Бозция / В.П. Прокопцова // Матэр. XIX Міжнар. Кірыла-Мяфодзіеўскіх чыт., прысвечаных Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 22–24 мая 2013 г.) : у 2 ч. / [рэдкал. : В.Р. Языковіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – Ч. 2. – С. 35–40.
33. Прокопцова, В.П. Компаративизм в искусстве: историко-теоретическое обоснования [Текст] / В.П.Прокопцова // Весці БД Акадэміі музыкі. – 2007. – №10. – С.70–77.
34. Прокопцова В.П. Компаративизм в искусстве: диалогичность средств выразительности в музыке и живописи / В.П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: Материалы междунар. Науч. крнф., 23–24 марта 2006 г., Гродно / отв. рад. В.А. Мисюк: в.2 ч., ч.1 – Гродно: ГрГУ, 2006. – С.21–26.
35. Прокопцова, В.П. Музейное пространство как среда компаративного изучения искусств / В.П. Прокопцова // Материалы Международной практической конференции. Национальный художественный музей Республики Беларусь, 11– 14 октября 2005 г. – Минск, ООО «Белпринт», 2005. – С. 55 – 60.

36. Прокопцова, В. П. Эпоха и стиль: к вопросу о периодизации истории искусств и формировании искусствоведческих терминов / В. П. Прокопцова // Природа, чалавек, культура: праблемы гармоніі: матэр. навук. канфер. (Мінск, 25-26 сакавіка 2003 г.) : [у 2 ч.] / Беларускі дзярж. універ. культуры. – Мінск, 2003. – Ч. 1. – С. 318–326.

37. Тертычный, А.А. Жанры периодической печати: Учеб. пособ. для студентов вузов / А.А. Тертычный. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.

38. Шестаков В.П. История истории искусств. От Плиния до наших дней: Учеб. Пособие для художественных и гуманитарных вузов. – М.: Издательство ДКИ, 2008. – 304 с.

Дополнительная

1. Бонфельд, М.Ш. Введение в музыковедение: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Ш. Бонфельд. – М.: Гуманит. изд. центр “ВЛАДОС”, 2001. – 224 с.: ноты.

2. Бриткевич, Д.В. И.С. Бах : музыкальное возрождение и живописное изображение / Д.В. Бриткевич // Вести Института современных знаний. – 2012.–№ 3(52). – С. 9 – 13.

3. Бриткевич, Д.В. Музыка и живопись : аналогия форм / Д.В. Бриткевич // Культурная спадчына беларускага народа : праблемы захавання і развіцця : XXXVI навук. канф. студ., магістр. і асп. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. / рэдсавет.: М.А. Мажэйка (старш.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2011. – С. 13 – 16.

4. Бриткевич, Д.В. Теоретические проблемы взаимодействия живописи и музыки / Д.В. Бриткевич // Актуальныя праблемы мастацтва : гісторыя, тэорыя, методыка : матэрыялы II Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 7 – 8 крас. 2011 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т ім. М. Танка ; рэдкал.: В.І. Жук, М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч [і інш.]; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. – Мінск : БДПУ, 2011. – С. 37 – 39.

5. Взаимодействие и синтез искусств: сб. / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры, Комис. комплекс. изуч. худож. творчества; редкол.: Д. Д. Благой [и др.]. – Л. : Наука, 1978. – 269 с.

6. Герцман, Е. В. Музыка Древней Греции и Рима / Е. В. Герцман. – СПб. : Алетейя, 1995. – 336 с.

7. Дробов, Л. Н. Живопись Белоруссии XIX–начала XX в. / Л. Н. Дробов. – Минск : Выш. школа, 1974. – 334 с.

8. Кацер, М. С. Изобразительное искусство Белоруссии дооктябрьского периода: очерки / М. С. Кацер. – Минск : Наука и техника, 1969. – 201 с.

9. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино / Сост. М.Б.Ямпольский; Отв. ред. Б.В.Рауншенбах. М., 1988.
10. Музыканы тэатр Беларусі: у 4 т.– Мінск : Бел. навука, 1990–1998. – 4 т.
11. Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі / В. П. Пракапцова. – Мінск: Бел. ун-т культуры, 1999. – 210 с.
12. Прокопцова В.П. Павел Маслеников. Портрет художника в зеркале времени : воспоминания, документы, альбом-каталог / Вера Прокопцова. – Минск : Маст. літ., 2012. – 303 с. : ил.
13. Чурко, Ю. М. Белорусский балетный театр / Ю. М. Чурко. – Минск : Беларусь, 1983. – 183 с.
14. Art in Theory.1900 – 1990 : an Anthology of Changing Ideas / вy С. Narrison and P. Wood. – Oxford,1992. – 1086 s.
15. Kultermann, U. The History of Art History / Udo Kultermann. – London,1993. – 111 s. – (Abaris books).
16. Minor, V. H. Art History's History / Minor V. H. – New York, 1994. – 159 p.
17. Preziosi, D. The Art of Art History. A Critical Anthology / ed. вy Donald Preziosi. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 624 p.
18. Theories of Modern Art : A Source Book by Artists and Critics. – Berkeley, 1968. – 504 p.
19. University of Plymouth – art history subject group Fernie, ed., Art History and its Methods, a critical anthology. – London : Phaidon Press, 1995. – P. 237 – 244.

Методы и технологии обучения

Для эффективной реализации обучения в работе с магистрантами целесообразно пользоваться следующими методами: устным, наглядным, письменным, письменным источникам (работа с книгой, с интернет-источниками), дискуссионным, интерактивным и другими методами, а также методом компаративного анализа.

Технологии обучения включают в себя следующие способы организации учебного процесса, направленные на достижение цели обучения: 1 – информационно-коммуникативная технология (лекция, презентация), способствующая развитию личности, ориентирующейся в информационном пространстве и обладающей информационной культурой; 2 – технология критического мышления (круглый стол, дискуссия, дебаты), способствующая развитию у студентов критического мышления, открытости новым идеям, методам, ответственности за собственные решения; 3 – проектная технология (реферат, доклад), способствующая стимулированию самостоятельной поисковой деятельности студентов, предполагающей владение определенной суммой знаний и умение практически применять полученные знания.

Диагностический инструментарий

В качестве одного из элементов, рекомендуемых для выявления учебных достижений студентов, используются критериально ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий в закрытой форме с одним или несколькими вариантами правильных ответов; заданий на установление правильной последовательности данных в ряду артефактов.

Для измерения степени соответствия учебных достижений магистранта требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать проблемные творческие задания, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ студентов.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Целью самостоятельной работы магистрантов является стимулирование познавательной активности, переход на продуктивный, творческий уровень усвоения знаний и развития академической, социально-личностных, профессиональных компетенций.

Самостоятельная работа магистратов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе магистрантов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По учебной дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут магистру в организации самостоятельной

работы. Для оценки качества самостоятельной работы осуществляется контроль за ее выполнением.

Самостоятельная работа магистратов включает разработку, написание и защиту рефератов и выполнение тестов по изучаемым темам, а также самостоятельное посещение разнообразных художественных мероприятий (выставок, кинопоказов, фестивалей, концертов) или просмотр соответствующего аудиовизуального материала, в том числе с использованием интернет-ресурсов.

Самостоятельная работа магистратов включает подготовку к просмотру или прослушиванию указанных мероприятий, которая заключается в предварительном ознакомлении с творчеством автора (авторов) демонстрируемого произведения (произведений), с доминирующей стилистикой произведений, а также последующим анализом студентами артефактов, воспринятых в процессе прослушивания или просмотра.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы

Задания для управляемой самостоятельной работы включают в себя следующие формы: реферат, тест, круглый стол, дискуссия, дебаты.

Реферат – это письменная работа (сообщение) по определенной теме, в котором собрана информация из нескольких источников.

Тест – это совокупность заданий в закрытой форме с несколькими вариантами правильных ответов.

Круглый стол – это мероприятие, в процессе которого происходит обмен мнениями его участников. Ведущим может быть преподаватель или магистрант. Каждый из участников может высказать свои доводы, аргументы, мнение касательно заявленной темы. После того, как все мнения высказаны, ведущий подводит итоги. Этот завершающий этап становится кульминацией события и его результатом.

Дискуссия – обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дебаты – четко сконструированный и специально организованный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам.