

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет культурологии и социокультурной деятельности
Кафедра белорусской и мировой художественной культуры

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой

_____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета

_____ 2018 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

для специальности 1-21 04 02 Искусствоведение,
направления специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение
(интегрированное),
специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение

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

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета 20.03.2018
протокол № 7

составитель:

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

рецензенты:

отдел экранных искусств Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы, филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси»;

Гурченко Алеся Ивановна, старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

Рассмотрен и рекомендован к утверждению: кафедрой белорусской и мировой художественной культуры (протокол от ____ 2019 № ____);

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

ВВЕДЕНИЕ

Программа по дисциплине «Введение в специальность» разработана для специализации «компаративное искусствоведение». Она включает материал по теоретическому и практическому ознакомлению с интегрированным искусствоведением. Программа предусматривает первоначальное вхождение в инновационную методологию компаративного анализа, что требует принципиально новых методов и программ обучения. В связи с этим для первокурсников важно определить место специализации «компаративное искусствоведение» в общей структуре университета, посетить и на практике ознакомиться с местами хранения артефактов (Музей белорусских народных музыкальных инструментов, Галерея искусств университета, Национальный художественный музей Беларуси и др.) и научных источников по профилю специальности (библиотека; зал искусств, отдел редкой книги).

Вместе с тем студентам необходимо теоретически осознать тенденции развития современного искусства, осмыслить иерархию искусств, специфику деятельности искусствоведа, преподавателя истории искусств.

Важным для освоения курса «Введение в специальность» является его интеграция с гуманитарными (философия, история Беларуси), общепрофессиональными (искусствоведческий семинар) и специальными (компаративистика в искусствоведении) дисциплинами обязательного компонента.

Методы обучения:

- репродуктивный (освоение терминологии),
- проблемно-поисковый (первоначальное знакомство с приемами искусствоведческого анализа),
- творческий (самостоятельный подбор искусствоведческих материалов по определенным темам).

Знакомство с явлениями искусства происходит как во время аудиторных, так и во внеаудиторных формах занятий (посещение художественных галерей, музеев, отдела редкой книги библиотеки, концертных залов и т.д.).

Основная цель курса – формирование представлений о специальности «искусствоведение», специализации «компаративное искусствоведение».

В рамках программы курса предусмотрено выполнение определенных задач:

- дать представление о специализации «компаративное искусствоведение»;
- определить основы теоретико-методологической базы искусствоведения;
- приобрести общую информацию о научных первоисточниках по профилю специализации;
- ознакомиться на практике с современными центрами хранения артефактов.

В результате изучения данного курса студент должен *знать*:

- специфику искусствоведческой деятельности;
- основные искусствоведческие источники;
- тенденции развития прикладного искусствоведения.

Студент должен *уметь*:

- ориентироваться в современных направлениях арт-деятельности;
- освещать панораму современной художественной жизни;
- осмыслять художественное произведение как предмет исследования.

На изучение дисциплины «Введение в специальность» типовым учебным планом предусмотрено 34 часа, из них 20 часов аудиторных (лекционных) занятий. Практический раздел (семинарские занятия 14 часов) предусматривает освоение самостоятельной работы в соответствии с заданной тематикой и сформулированными вопросами, каждый из которых может послужить основой для написания реферата по соответствующей теме. Рекомендованная форма контроля – зачет.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Тема	Количество учебных часов		
		Всего	Лекции	Практ.
1.	Введение: специализация «компаративное искусствоведение» в организационной структуре университета	2	2	
2.	Компаративное искусствоведение как область гуманитарных наук	4	2	2
3.	Компаративное искусствоведение как интегрированная наука	4	2	2
4.	Организация учебного процесса. Современная креативная практика как основа компаративного анализа	4	2	2
5.	Научно-исследовательская деятельность студентов. Фонды редкой книги в библиотеке БДУКМ	4	2	2
6.	Компаративное искусствоведение как направление арт-деятельности	4	2	2
7.	Компаративное искусствоведение как совокупность научных и учебных дисциплин	2	2	

8.	Современная креативная практика как основа компаративного анализа. Музей белорусских народных инструментов БГУКИ	4	2	2
9.	Организация самостоятельной работы студентов	2	2	
10.	Методология компаративного искусствознания. Диалог искусств и средств их выразительности в творчестве XX – XXI ст.: компаративный анализ.	4	2	2
Итого:		34	20	14

Теоретический раздел

ЛИТЕРАТУРА

1. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: вопросы теории и истории / В.В. Ванслов. – М.: Изобр. Искусство, 1983. – 440 с.
2. 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.
3. Введение в музыковедение: Курс лекций: Тезисы / сост. Т.А.Щербакова. – Мн.: Белорусская государственная академия музыки, 1999. – 86 с.
4. Волкова Е.В. Производство искусства – предмет эстетического анализа. М.: Просвещение, 1975. – 97 с.
5. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино / Сост. М.Б.Ямпольский; Отв. ред. Б.В.Рауншенбах. М.: Музыка, 1988. – 103 с.
6. Паўлава С.А. Уводзіны ў спецыяльнасць: метады дапам. / С.А.Паўлава. – Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – 56 с.
7. Пракапцова, В.П. Камаратывізм у мастацтве: дыялог колеру і гуку / В.П. Пракапцова // Весці БДУ культуры і мастацтваў. – 2005. – № 5. – С.31–38.
8. 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.
9. Прокопцова В.П. Компаративизм в искусстве: диалогичность средств выразительности в музыке и живописи / В.П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: Материалы

международ. Науч. конф., 23–24 марта 2006 г., Гродно / отв. ред. В.А. Мисюк: в.2 ч., ч.1 – Гродно: ГрГУ, 2006. – С.21–26.

10. Прокопцова В.П. Компаративное искусствоведение: проблемы исследования / В.П. Прокопцова. // 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. Гродно: ГрГУ, 2004. – С 18–22.

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

12. 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.

13. 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.

14. 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. Мисюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – Ч. 1. – С. 21–26.

15. 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.

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

17. Прокопцова, В.П. Компаративное пространство современного искусствоведения / В.П. Прокопцова. // Вестник БГУКИ. – 2016. – №2. – С.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Введение: специализация «компаративное искусствоведение» в организационной структуре университета

Специализация «компаративное искусствоведение» функционирует на факультете культурологи и социокультурной деятельности. Взаимодействие специализации «компаративное искусствоведение» с другими специальностями факультета культурологии и социокультурной деятельности (теория и история культуры, информационные системы в культуре, педагогика социокультурной деятельности, менеджмент международных отношений) обуславливается общим предметом обучения и образования – искусство и культура в разнообразии их функциональных предназначений. Квалификационная характеристика специалиста-искусствоведа – искусствовед, преподаватель истории искусств – обуславливает взаимодействие представителей данной специализации со студентами других факультетов университета: музыкального искусства, традиционной белорусской культуры и современного искусства, информационно-документных коммуникаций, заочного обучения, дополнительного образования. Содержание будущей профессии включает в себя искусствоведческую деятельность в современных центрах хранения артефактов и функционирования сценических и концертных произведений, компаративный анализ произведений искусства, аналитическую работу с основными искусствоведческими первоисточниками, творческое участие в организации современных проектов арт-деятельности на основе разработки теоретико-методологической базы искусствоведения; письменную презентацию в авторских материалах современной художественной жизни; преподавательскую работу в специальных учебных заведениях I и II ступеней.

Тема 2. Компаративное искусствоведение как область гуманитарных наук

Компаративное искусствоведение, стоящее в ряду таких гуманитарных наук, как литературоведение, лингвистика, культурология, неизмеримо расширяет возможности анализа, средств и методов осмысления художественного текста. Основным систематизирующим началом компаративного искусствоведения являются концептуальные представления частных (отраслевых) наук об отдельных видах искусства, среди которых наиболее разработанным, теоретически основополагающим является музыковедение. Компаративистика как направление и метод предполагает сравнительный анализ исторических, мировоззренческих, стилевых, видовых, жанровых, текстовых, языково-выразительных средств и других тех или иных явлений в гуманитарных науках. Смысловое значение термина «компаративизм» выводит его за границы простого сравнения в широкое пространство полидисциплинарных исследований, требующих новых комплексных методологических подходов и теорий.

Тема 3. Компаративное искусствоведение как интегрированная наука

Компаративное искусствоведение как интегрированная наука изучает общие приметы, сходства и отличия средств выразительности в разных видах искусства (звук и цвет, колорит и тембр, графическая и мелодическая линия, композиционная структура и форма и т.д.). Смысловый синкретизм разных видов искусства отражает комплексное восприятие мира, его акустического (интонационного) и визуального, временного и пространственного восприятия. Сравнительное изучение произведений разных видов искусства, установление общих примет и индивидуальных характеристик текстуальной информации определяет основное содержательное и смысловое наполнение компаративного искусствоведения.

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.

На рубеже XX–XXI вв. возникают новые унифицирующие тенденции и направления, которые либо сами по себе являются интегрированными, либо способствуют и определяют необходимость выработки компаративного анализа различных явлений в искусстве. Диффузия видов, форм и средств высказывания обуславливают инновационные подходы к изучению современных форм и творческих практик в искусстве. Такие реалии современной художественной культуры дают основания для инновационного расширения возможностей современного искусствоведения.

Тема 4. Организация учебного процесса. Современная креативная практика как основа компаративного анализа

Факты из истории искусств и искусствоведения убеждают, что интерес к проблемам как синтеза искусств, так и сравнительного анализа выразительных средств, жанровых, формообразующих возможностей его видов актуализировался в разные исторические периоды и раскрывался в универсальных, интегрированных научных поисках. Осознание необходимости (а в некоторых случаях интуитивное стремление) интегрированного взгляда на развитие разных видов искусства инициировало исследования искусства как единого, синкретического явления, имеющего общие социокультурные основания и родственную систему выразительных средств.

Компаративное искусствоведение как интегрированная наука изучает общие приметы, сходства и отличия средств выразительности в разных видах искусства (звук и цвет, колорит и тембр, графическая и мелодическая линия, композиционная структура и форма и т.д.). Смысловый синкретизм разных видов искусства отражает комплексное восприятие мира, его акустического (интонационного) и визуального, временного и пространственного восприятия.

В наше время все более и более актуализируется процесс интеграции искусств. История искусств, и особенно искусство XX в., дает многочисленные примеры межвидовой, внутривидовой, жанровой, формообразующей интеграции: межвидовой синтез архитектуры и скульптуры, музыки и изобразительного искусства; жанровое взаимопроникновение – рондо-соната, опера-балет, балет-симфония, натюрморт-пейзаж, портрет-пейзаж, фильм-опера, фильм-портрет и т. д.

Такая ситуация в развитии искусства обусловила организацию учебного процесса в синтезе изучения всех видов искусств в соответствии с формированием художественных эпох и стилей.

В отечественном искусствоведении стратегическим посылом для разработки историко-теоретических оснований компаративизма явилось открытие в Белорусском государственном университете культуры и искусств в 2003 г. специализации «компаративное искусствоведение». Ретроспективный и актуальный опыт интеграции искусств обусловил необходимость определения новых форм и выработки новых методов в художественном образовании.

Взаимообусловленное развитие компаративного искусствоведения как научной и учебной дисциплины стимулировало разработку проблем истории и теории компаративизма в искусстве.

Тема 5. Научно-исследовательская деятельность студентов.

Фонды редкой книги в библиотеке БДУКМ

Научно-исследовательская деятельность студентов организуется на основе изучения специальной литературы по истории и теории искусств, методами компаративного анализа, деятельностью ведущих искусствоведов XX–XXI веков и их научными работами. Практическое ознакомление с первоисточниками проходит в отделе искусств библиотеки БГУКИ: художественные альбомы, монографии, тематические сборники и т. д.

Особый интерес представляют фонды редкой книги библиотеки БГУКИ, где хранятся экземпляры изданий, датируемых еще XVI–XVII веками. Но это единичные образцы. Тем не менее, посещение студентами отдела редкой книги позволяет воочию увидеть редкие экземпляры русской, зарубежной и белорусской научной и художественной литературы. В фонде хранятся собрания из домашних библиотек преподавателей университета (Н. Гринчика, Г.И. Барышева и др.), в которых сконцентрированы научные, творческие, литературные предпочтения авторов книжных коллекций. Особый интерес представляет коллекция миниатюрных книг. Визуальное и тактильное знакомство с собранием фонда отдела редкой книги реализуется во время его посещения и прочтения открытой лекции студентам по экспозиционным материалам фонда.

Тема 6. Компаративное искусствоведение как направление арт-деятельности

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 искусств 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.

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.

Посещение и ознакомление с экспозицией музея белорусских народных музыкальных инструментов БГУКИ, сравнительное изучение их акустических и декоративно-прикладных характеристик, экспозиций выставок Галереи искусств БГУКИ, Национального художественного музея Республики Беларусь стимулируют освоение метода компаративного анализа как современного направления арт-деятельности.

Тема 7. Компаративное искусствоведение как совокупность научных и учебных дисциплин

Компаративное искусствоведение как интегрированная наука изучает общие приметы, сходства и отличия средств выразительности в разных видах искусства (звук и цвет, колорит и тембр, графическая и мелодическая линия, композиционная структура и форма и т.д.). Смысловый синкретизм разных видов искусства отражает комплексное восприятие мира, его акустического (интонационного) и визуального, временного и пространственного восприятия.

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 дает возможность выявить типичные контекстные качества анализируемых художественных явлений, произведений всех видов искусства, творчества авторов – художников, композиторов, музыкантов-исполнителей, режиссеров, актеров, хореографов и др.

Виды и произведения искусства вступают в диалогическую связь, что определяет возможность их компаративного анализа. В системе учебных дисциплин таких как теория и история искусств, анализ произведений искусства, искусствоведческий семинар и др. компаративное искусствоведение выступает в качестве связующей аналитической базы. Интерпретация художественного произведения зачастую зависит от художественной критики, аналитического осмысления того или иного сочинения. Информационная культура искусствоведа зависит от глубокого осмысления художественных ценностей на основе единства эмоционального и интеллектуального восприятия мира посредством комплекса гуманитарных наук.

Тема 8. Современная креативная практика как основа компаративного анализа

Сама современная практика художественной жизни (диффузия видов, жанров, форм позиционирования искусства) актуализировала выработку новых аналитических принципов и методов в искусствоведении. Аналогичные процессы проходят и в других гуманитарных науках, например, в литературоведении.

Синтез искусств и их межвидовая интеграция – центральные понятия современной художественной культуры. В научной практике сегодня широко используются такие определения, как симбиоз искусств, склеивание, концентрация, гибридность, трансляционное сопряжение, которые предельно усложняют трактовку этого феномена. Под синтезом часто понимаются синкретичность, пограничность, монтажность, компилятивность, коллажность и просто механическое соединение различных видов и жанров искусства.

Новое использование жанра – прямо противоположное его каноническим признакам – в условиях современной эстетики вызывает и

ситуацию «жанр против жанра», как бы отрицающую его сущность. Возникают такие жанровые сценические феномены, в которых первичный жанр «размывается» в результате «обыгрывания» и появляется парадоксальный по сути его антипод – «опера без слов», «концерт без концертирования», «свободная композиция», «дизайн интерьера без мебели» и др. Слияние различных жанров породило жанровые «гибриды». Это относится и к музыкальному, и к театральному, и к визуальным искусствам.

Компаративистские подходы в творчестве композиторов А. Скрябина, К. Дебюсси, М. Равеля. Компаративное творческое мышление А. Скрябина. Синтетическая синхронность музыкально-цветовой партитуры симфонической поэмы «Прометей». Импрессионизм в музыке: «озвучивание изображения» в творчестве К. Дебюсси («Девушка с волосами цвета льна», «Сирены», «Море», «Лунный свет») и М. Равеля («Игра воды», «Фейерверк»). Компаративизм в творчестве О. Мессиана, который развил принцип звукоцветового соединения и цветовых ассоциаций: симфония «Турангалила», оркестровые сочинения «Хронохромия», «Цвета Града Небесного» и др., проявил новый способ мышления «сонорными комплексами» (цвет как ритмическая единица).

Теория синтеза искусств разработана в произведении В. Кандинского «О духовном в искусстве», что дало толчок для воплощения и развития этих идей в творческой практике представителей искусства XX века: А. Шнитке («Желтый звук»), Т. Хартман, Г. Шуллер, А. Веберн и др.

Тема 9. Организация самостоятельной работы студентов

Организация самостоятельной работы студентов основана на формировании навыков работы в области учебной, профессиональной, научной деятельности.

Искусствоведение развивается как направление художественной деятельности, в которой реализуется интеграция научных знаний. Компаративное искусствоведение и художественная деятельность позволяет освоить исторический опыт и современные художественные практики, языковой диалог видов искусства. Компаративное искусствоведение включено в систему учебных дисциплин: теорию и историю искусств, анализ произведения искусства, искусствоведческий семинар и т.д. Информационная культура искусствоведа позволяет осмыслить художественные ценности на основе единства эмоционального и интеллектуального восприятия мира.

XX век подверг масштабной трансформации понятие «искусство»: в отношении творчества («его может культивировать кто угодно и как угодно»), произведения («все, что может привлечь к себе внимание»), восприятия («нет произведений, есть только художественные ситуации»). Главным катализатором размывания классического понимания искусства послужила техногенная культура (фото, кино, телевидение, Интернет), стимулировавшая мутацию образного языка всей системы классических искусств – театрального, изобразительного, музыкального искусства, литературы. Появление сложных гибридных арт-практик (инсталляция,

перформанс, хеппенинг, энвайронмент и др.) вызвало расширение синонимических рядов как в видовом определении искусства (акциональное, визуальное, актуальное и др.), так и в толковании художественного произведения (арт-объект, артефакт, текст).

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.

Тема 10. Методология компаративного искусствоведения.

Диалог искусств и средств их выразительности в творчестве XX – XXI ст.: компаративный анализ

Смысловой диалог художественных произведений в разных видах искусства позволяет сравнивать средства выразительности: звук и цвет, время и пространство, тембр и колорит и т.д. При разработке компаративного метода исследования и анализа произведений разных видов искусства выявлены следующие подходы: теоретический (ритм, цифра, пропорция, время, пространство, форма, символика, композиция, структура); структурный (синтаксис, семантика, содержание, жанр, форма), на основе которых изучено творчество Н.Чурлёниса, А.Скрябина и других творцов XX ст.

В XX веке компаративизм уже становится не только одним из аналитических методов или творческих подходов, но самостоятельной теоретической и практической задачей, мировоззрением и методологической необходимостью. Современная научная мысль и творческий опыт обращаются к связям, на поверхности не лежащим, выявление которых требует определённого аналитического усилия. Очевидно, что само искусство, процесс создания произведений актуализировали компаративизм творческого мышления практически-непосредственно. В то время как выявление компаративного метода при анализе искусства как самостоятельной теоретической проблемы обнаруживается за пределами творческих эмпирических поисков. Суть процесса «вхождения» компаративизма в творческую практику и аналитику заключается не только во внедрении понятия, определившего принципиальные подходы к явлениям искусства, но и в рассмотрении авторского творчества, которое до недавнего времени считалось лишь примером новаторских устремлений. Тесные и взаимопроникающие, сквозные связи музыкального, театрального, изобразительного, киноискусства фокусируются в постоянном аналитическом внимании исследователей-теоретиков.

Понятие «компаративизм» в XX веке не подразумевает устремлений к обязательной стилевой общности, характерной для искусства прежних исторических периодов и эпох. Основания компаративизма – в родстве

творческих принципов и подходов, отдельных структурных и языковых элементов в разных жанрах и видах искусства, определяющих и провоцирующих выработку и использование аналитического метода. Компаративный анализ сформировался как непосредственная реакция на события художественной жизни, как аналитический инструмент для исследования артефактов XX века.

Концепция параллельного изучения музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства в рамках одной специальности реализовывалась только в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Устойчивое распространение компаративизма в практике художественного творчества и в теории искусства обусловило необходимость формирования новых образовательных стандартов, а также новых методов и методологических подходов к исследованию произведений современного искусства.

Метод компаративного анализа не концентрируется в пределах одного вида искусства, но адресуется ко всем произведениям, написанным в разных жанрах и имеющим схожие формообразующие и выразительно-образные структуры. Очень часто опорными пунктами для компаративного сопоставления являются как наиболее общие (тембр в музыке и колорит в живописи, музыкальная форма как основа структурной организации живописной или кинокартины), так и более частные (звук в музыке и тон в живописи) составляющие средств выразительности. На рубеже XX–XXI веков важным становится обновление научной методологии, что принципиально позволяет определить новые способы воплощения схожих творческих идей в разных видах искусства.

Перечень вопросов по темам практических занятий

Практическое занятие 1. Специализация “Компаративное искусствоведение” в организационной структуре университета

1. Художественно-теоретические кафедры университета.
2. Исполнительские кафедры университета.
3. Факультеты университета и их структура.

ЛИТАРАТУРА

1. Паўлава С.А. Уводзіны ў спецыяльнасць: метады дапам. / С.А.Паўлава. – Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – 56 с.
2. Прокопцова, В.П. Компаративное пространство современного искусствоведения / В.П. Прокопцова. // Вестник БГУКИ. – 2016. – №2. – С.

Практическое занятие 2. Компаративное искусствоведение как интегрированная наука

1. Виды искусств в единстве сравнительного анализа.
2. Компаративное искусствоведение и гуманитарные науки.
3. Компаративное искусствоведение и природоведческие науки.

ЛИТАРАТУРА

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. 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.
3. Введение в музыковедение: Курс лекций: Тезисы / сост. Т.А.Щербакова. – Мн.: Белорусская государственная академия музыки, 1999. – 86 с.
4. 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.
5. Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: историко-теоретические обоснования / В.П. Прокопцова // Вестник Белорусской государственной академии музыки. – 2007. – № 10. – С. 70–77.

Практическое занятие 3. Компаративное искусствоведение как область гуманитарных наук

1. Исствоведение и эстетика
2. Исствоведение и литература
3. Исствоведение и история

ЛИТАРАТУРА

1. 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.
2. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1975.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Практическое занятие 4. Современная креативная практика как основа компаративного анализа

1. Компаративизм как творческий подход в академическом искусстве
2. Компаративизм как творческий подход в авангардном искусстве
3. Компаративизм как средство интеграции видов искусства

ЛИТАРАТУРА

1. Прокопцова В.П. Компаративное искусствоведение: проблемы исследования / В.П. Прокопцова. // 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. Гродно: ГрГУ, 2004. – С 18–22.

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

3. 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.

4. Монтаж: Литература. Искусство. Театр. Кино / Сост. М.Б.Ямпольский; Отв. ред. Б.В.Рауншенбах. М., 1988.

Практическое занятие 5. Методология компаративного искусствоведения. Диалог искусств и средств их выразительности в творчестве XX – XXI ст.: компаративный анализ

1. Методология компаративного искусствоведения: диалог цвета и звука
2. Методология компаративного искусствоведения: диалог пространства и времени
3. Методология компаративного искусствоведения: диалог жанров и форм.

ЛИТАРАТУРА

1. 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.

2. Пракапцова, В.П. Камаратывізм у мастацтве: дыялог колеру і гуку / В.П. Пракапцова // Весці БДУ культуры і мастацтваў. – 2005. – № 5. – С.31–38.

3. Ванслов В.В. Эстетика, искусство, искусствознание: вопросы теории и истории / В.В. Ванслов. – М.: Изобр. Искусство, 1983. – 440 с.

Практическое занятие 6. Деятельность известных искусствоведов

1. Реферативный доклад об одном из ведущих музыковедов.
2. Реферативный доклад об одном из ведущих искусствоведов (изобразительное искусство).
3. Реферативный доклад об одном из ведущих театроведов.
4. Реферативный доклад об одном из ведущих киноведов.
5. Реферативный доклад об одном из ведущих хореографов.

ЛИТАРАТУРА

Литература подбирается в соответствии с именем избранного искусствоведа.

Перечень вопросов

к зачету по курсу “Введение в специальность”

1. Специализация “Компаративное искусствоведение” в организационной структуре университета
2. Исствоведение и эстетика
3. Исствоведение и литература
4. Исствоведение и история
5. Компаративное искусствоведение и гуманитарные науки
6. Компаративное искусствоведение и природоведческие науки
7. Основатель теории музыки Боэций
8. Основатель истории искусства Вазари
9. Компаративизм как творческий подход в академическом искусстве
10. Компаративизм как творческий подход в авангардном искусстве
11. Компаративизм как средство интеграции видов искусств
12. Методология компаративного искусствоведения: диалог цвета и звука
13. Методология компаративного искусствоведения: диалог пространства и времени
14. Методология компаративного искусствоведения: диалог жанров и форм

Литература

Основная

1. Бандарэнка, К.С. Беларуская камерна-інструментальная музыка XX стагоддзя : жанр струннага квартэта : аўтарэф. дыс. ... канд. мастацтвазнаўства : 17.00.02 / К.С. Бандарэнка. – Мінск, 2005. – 20 с.
2. 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.
3. 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.
4. Введение в музыковедение: Курс лекций: Тезисы / сост. Т.А.Щербакова. – Мн.: Белорусская государственная академия музыки, 1999. – 86 с.
5. Галеев, Б.М. Светомузыка и синтез искусств : учеб. пособие / Б.М. Галеев ; Казан. гос. конс., Казан. авиац. ин-т. – Казань : Казан. гос. конс., 1991. – 88 с.
6. Галеев, Б.М. Содружество чувств и синтез искусств / Б.М. Галеев. – М. : Знание, 1982. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика; 12).
7. Герцман, Е.В. Музыкальная боэциана / Е.В. Герцман. – СПб., Глаголь, 1995 . – 480 с.
8. Екимовский, В. Оливье Мессиян : жизнь и творчество / В. Екимовский. – М. : Сов. композитор, 1987. – 301 с.
9. Зедльмайр, Х. Проблемы интерпретации / Х. Зедльмайр // Вопросы искусствознания. – М., 1998. – Вып. 1. – С. 490–524.
10. Кандинский, В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. – М. : Архимед, 1992. – 109 с.
11. Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: историко-теоретическое обоснование / В.П. Прокопцова // Вес. Беларус. дзярж. акад. музыкі. – 2007. – № 10. – С. 70–77.
12. Прокопцова, В.П. Компаративное искусствоведение: проблемы исследования / В.П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы междунар. науч. конф., Гродно, 25–26 марта 2004 г. : в 2 ч. / отв. ред. У.Д. Розенфельд– Гродно : ГрГУ, 2004. – Ч. 1. – С.18–22.
13. 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.
14. Прокопцова, В.П. Квадривиум Боэция / В.П. Прокопцова.

15. 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.

16. Прокопцова, В.П. Компаративное пространство современного искусствознания / В.П. Прокопцова // Вестник БГУКИ. – 2016. – №2. – С.

Литература дополнительная

1. Вагнер, Р. Избранные работы : [пер. с нем.] / Р. Вагнер; сост. и коммент. И.А. Барсовой и С.А. Ошерова. – М. : Искусство, 1978. – 695 с. – (История эстетики в памятниках и документах).

2. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. – М. : Искусство, 1984. – 480 с.

3. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский, предисл. А.Н. Леонтьева. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.

4. Громов, Е.С. Творческий метод: фантом или реальность? / Е.С. Громов // Культурология сегодня : основы, проблемы, перспективы : сб. ст. / Рос. акад.упр., Гум. центр, Каф. культурологии ; редкол. И.Н. Лисаковский – М., 1993. – С. 50–59.

5. Дмитриева, Н.А. Винсент Ван-Гог. Человек и художник / Н.А. Дмитриева. – М. : Наука, 1984. – 398 с.

6. Миронова Л.Н. Цветоведение : учеб. пособие / Л.Н. Миронова. – Минск : Выш. шк., 1984. – 286 с.

7. Цветаева, А.И. Мастер волшебного звона / А.И. Цветаева, Н.К. Сараджев; под общ. ред. В. Руденко. – М. : Музыка, 1988. – 108 с.