

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

07.07 2023 г.

Регистрационный № УД-6-25-2/зуч.

ЭПОХИ И СТИЛИ В ИСКУССТВЕ

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
6-05-0213-01 Искусствоведение*

Учебная программа составлена на основе учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение)

СОСТАВИТЕЛЬ:

С.Ю.Смутьская, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Е.Н.Шаройко, заведующий кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Каленкевич Е.И., ведущий научный сотрудник отдела белорусского искусства XX–XXI веков Государственного учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь», кандидат искусствоведения

Алексина И.А. заведующий кафедрой театрального творчества УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАНО

Директор учреждения образования

«Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова»

А.В.Шантарович

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Эпохи и стили в искусстве» включена в модуль «История искусств». Учебная дисциплина «Эпохи и стили в искусстве» является одной из основных дисциплин для студентов специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Программа данной учебной дисциплины является комплексной, т.к. включает три традиционных вида искусства: театральное, музыкальное и изобразительное искусство.

В учебной программе представлен материал, раскрывающий важнейшие вехи развития истории традиционных искусств. Данная учебная программа является одной из фундаментальных учебных дисциплин, направленных на совершенствование теоретических знаний в области истории искусств.

В учебной программе «Эпохи и стили в искусстве» раскрывается развитие художественного языка традиционных искусств от момента зарождения и становления импрессионизма в середине XIX в. до начала XXI в. Особое внимание уделяется осмыслению современных тенденций развития традиционных искусств, формированию новых арт-практик.

Освоение учебной программы по учебной дисциплине «Эпохи и стили в искусстве» направлено на формирование *базовых профессиональных компетенций*:

- определять этапы развития мирового и отечественного искусства, основываться в профессиональной деятельности на объективных фактах и законах исторического развития;
- применять методы комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
- выявлять специфику межвидового взаимодействия искусств в контексте истории развития художественных стилей.

Цель учебной дисциплины – показать историю развития традиционных искусств (изобразительного искусства, музыки, драматического театра) как целостного художественного процесса.

Поставленная цель определила следующие *задачи*:

- дать представление о специфике образного языка традиционных искусств XX в., типологии их видов и жанров;
- охарактеризовать основные стилистические тенденции традиционных искусств на протяжении XX вв., обозначить динамику их развития в общекультурном процессе;
- выделить наиболее значительные персоналии, художественные группы, произведения искусства.

На основе полученных знаний студент должен *знать*:

- стилистические особенности и направления традиционных искусств XX в.;

- инновационные жанровые, видовые и стилистические явления в традиционных искусствах XX в.;

- основные артефакты, события, имена крупных представителей изобразительного искусства, музыки, драматического театра XXв.

уметь:

- определять особенности развития искусства XX вв.;

- эксплицировать метод компаративного анализа синтетических и синкретических форм искусства XX в.;

- использовать полученные знания в исследовательской практике.

владеть:

- категориальным аппаратом и специфическим языком видов искусства XX в.;

- методами анализа художественного произведения XX в.;

- способами репрезентации произведений современного искусства в вербальной и визуальной формах.

Основной формой обучения являются лекционные занятия для получения базовой информации. Теоретические знания закрепляются на семинарских занятиях. Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной дисциплины, являются технологии проблемно-модульного обучения и учебно-исследовательской деятельности, коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол и др.). Занятия сопровождаются аудиовизуальными демонстрациями. Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и исследовательской деятельности студентов, вариативные модели управления самостоятельной работой, учебно-методические комплексы.

Учебным планом по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение на изучение учебной дисциплины «Эпохи и стили в искусстве» всего предусмотрено 696 часов, из них 386 – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 258 часа, семинарские – 128 часов.

Форма текущей аттестации – защита творческих работ.

Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 19 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Сложность и противоречивость художественной культуры XX в. Плюрализм течений, стилей, авторских и композиторских техник. Периодизация развития традиционных искусств XX в. Новые направления и техники.

Раздел I. Искусство к. XIX-1 ½ XX вв.

Тема 1. Импрессионизм в изобразительном искусстве

Импрессионизм как направление искусства 1860–1870-х гг. Отказ от тематической заданности, четких сюжетных композиций. Сосредоточенность на проблемах цвета и света; абсолютизация цветовой темы, дематериализация предметов, субъективность, принципиальная эскизность. Творчество К. Моне, О. Ренуара, К. Писсаро, А. Сислея, Б. Моризо, Э. Мане, Э. Дега. Элементы импрессионизма в творчестве О. Родена.

Тема 2. Импрессионизм в музыке

Импрессионизм как переходный этап от классико-романтической традиции к музыкальному авангарду. Образные мотивы импрессионизма. Творчество К. Дебюсси (1862–1918). Многообразие стилевых ориентиров: символизм, импрессионизм, неоклассицизм, претворение джазовых идиом, испанских и восточных мотивов. Прелюдия «К послеполуденному отдыху фавна» как манифест импрессионизма. Черты импрессионизма в творчестве М. Равеля (1875–1937). Национальные особенности претворения импрессионизма.

Тема 3. Неоимпрессионизм и постимпрессионизм в изобразительном искусстве

Понятия «пуантилизм» и «дивизионизм», техника раздельного нанесения цветов. Переосмысление наследия импрессионизма в творчестве Ж. Сера, П. Синьяка, А.-Э. Кросса, Л. Писсаро. Концепция неоимпрессионизма в книге П. Синьяка «От Эжена Делакруа к неоимпрессионизму».

Постимпрессионизм как совокупность направлений в искусстве рубежа XIX – XX вв., декларировавших неприятие эстетики импрессионизма.

Воплощение посредством знаков, символов мыслимых образов символизма (П. Гоген, группа «Наби»). Создание линейно-живописного строя стиля модерн (А. де Тулуз-Лотрек). Анализ конструктивной основы предметов окружающего мира (П. Сезанн). Выход на сверхчувственную выразительность формы и цвета (В. ван Гог).

Тема 4. «Новая драма» в театральном искусстве XXв.

Слитность литературных и сценических элементов. Связь с несценическими публичными ритуалами (Ф. Г. Лорка – влияние традиций испанской корриды, П. Вайль – влияние ритуалов судебного разбирательства). «Археологический натурализм» и программа натуралистического театра в творчестве Э. Золя. А. Стриндберг и эстетика психологического камерного театра. Драматургия Г. Ибсена, Г. Гауптмана, Б. Шоу. «Теория отстранения» и драматургия Б. Брехта. Влияние киноискусства и системы Станиславского на драматургию Т. Уильямса, А. Миллера, Э. Олби.

Тема 5. Символизм в изобразительном искусстве Западной Европы

Символизм как сочетание стилевых тенденций рубежа XIX–XX вв. (поздний романтизм, академизм, постимпрессионизм, модерн). Поиск неаллегорических средств выражения эстетического идеала; концепция искусства как символа непознаваемой сущности. Формирование новой линии иллюстративность (суггестивность, игра метафор и ассоциаций). Представители: Г. Моро, П. П. де Шаванн, П. Гоген, М. Дени, О. Редон, А. Беклин, Ф. Ходлер, Э. Мунк; братство прерафаэлитов (Д. Г. Россетти, Э. Берн-Джонс).

Тема 6. Символизм в драматическом театре Западной Европы

Концепция Ф. Ницше, полемика с натурализмом, становление режиссерского театра. Модель спектакля как воплощения двойственной картины мира, направленного на выявление высшей реальности. Концепция синтеза искусств через тотальное обобщение. Теория соответствия и максимальное расширение сценических средств.

Драматургия М. Метерлинка и разработка эстетики условного театра. Драматургия П. Верлена, П. Кийяра. Театральные студии символистов: Ру-Круа, Петит театр дю Марионетт, Театр Микст. Деятельность Тетра д'Ар под руководством П. Форе. Концепция замены декорации словом в творчестве П. Кийяра и Театр Поэт. Театр художника как направление сценических поисков. Деятельность Театр Эвр под управлением О.-М. Люнье-По. «Трагический театр» У. Б. Йейтса. Творчество Г. Крэга, принцип отказа от изображения.

Тема 7. Символизм в русском изобразительном искусстве

Преломление символизма в творчестве М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова, Н. Рериха. Художественное объединение «Мир искусства» (деятельность А. Бенуа и С. Дягилева; неоромантический характер программы, ретроспективность, обращение к широкому кругу сфер современного

искусства). «Голубая роза»: связь с живописными установками символизма и фовизма, родственность программы группе «Наби»; основные представители: Н. Сапунов, М. Сарьян, П. Кузнецов, А. Матвеев.

Тема 8. Символизм в русском драматическом театре

Театральная концепция Вяч. Иванова (мистериальность, проект театра «Факел»). Итоги символистских театральных разработок в творчестве Ф. Степуна. Эстетика А. Белого. Драматургия А. Блока, Л. Андреева.

Работа В. Мейерхольда над спектаклями «Смерть Тентажиля», «Шлюк и Яу», постановки «Гедда Габлер», «Сестра Беатриса», «Балаганчик», «Винновы-невинновы», «Незнакомка». Работа художников С. Судейкина и Н. Сапунова над спектаклями.

Тема 9. Модерн в изобразительном искусстве

Эстетизм У. Морриса, Дж. Рескина, А. Ван де Вельде. Новая концепция синтеза искусств. Архитектура: органичное слияние конструктивных и декоративных элементов, переосмысление конструкции и ее влияние на декоративную систему. Внутреннее пространство как фактор, определяющий внешний облик здания. Орнаментализм и стилизация в творчестве В. Орты, О. Вагнера, А. Гауди, Ф. Шехтеля и др. Творчество Г. Климта, Э. Мунка, Ф. Ходлера. Искусство книжной и журнальной графики: О. Бердслей, Ф. Валлотон. Скульптура: О. Роден, А.С.Голубкина. Модерн в русской культуре: «Мир искусства» (А. Бенуа, К.Сомов, Л. Бакст), М. Врубель, В.Васнецов, В.Серов, К. Коровин.

Тема 10. Модерн в драматическом театре

Синтез искусств в конкретных практических формах; орнамент как идея синтеза. Прием «ожившей картины», новое развитие романтической «апологии зла», принцип стилизации, прием «театра в театре». Драматургия Г. Д'Аннуцио. Оформление и постановка спектаклей Э. Годвином; работа в театре художников группы «Наби». Творчество Л. Фуллер, А. Дункан, Э. Дузе. Деятельность Сецессион театр (реж. М. Цинкель), Кюнстер-театр (Г.Фукс, М. Либман), театр дез Ар (эстетическая программа Ж. Руше), театр Вье Коломбье (Ж. Копо). Инновационные искания режиссеров А. Аппиа. Влияние Русских сезонов С. Дягилева. 1911 – постановка «Мученичества Святого Себастьяна» Г. Д'Аннуцио (Л. Бакст, М. Фокин, И. Рубинштейн).

Тема 11. Примитивизм и арт-брют в изобразительном искусстве

Примитивизм как программное упрощение художественных образов и выразительных средств, ориентированное на формы примитивного и наивного

искусства. Творчество А. Руссо, Н. Пирсманисвили, М. Ковачича, И. Генералича, И. Веченая, А.М. Робертсон. Черты примитивизма в творчестве авангардистов.

Подходы к определению; арт-брют в трактовке Ж. Дебюффе (искусство, не зависящее от общепринятого искусства и культурных шаблонов). Архитектурные сооружения Ф. Шеваля, С. Родиа, С. Сайкса, К. Шмидта. Алфавитное письмо как основа визуальности в творчестве Ф. Паланка и Эммануэля. Личность и творчество А. Вольфли; психоаналитическая трактовка наследия.

Тема 12. Фовизм в изобразительном искусстве

Предельно интенсивное звучание открытых цветов, сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы. Представители: А. Матисс, Ж. Руо, А. Дерен, А. Марке, М. Вламинк, Ж. Брак, Р. Дюфи, А. Фриез, К. Ван Донген. Общие черты фовизма и экспрессионизма.

Тема 13. Кубизм в изобразительном искусстве

Периоды развития: сезанновский (до 1909 г.: высеченные ломанными линиями массивные объемы как основа пластического языка), аналитический (1909–1912 гг.: анализ визуального построения через дробление формы на грани и плоскости), синтетический (1913–1914 гг.: синтезирование объекта изображения из разнотипных фрагментов).

Теоретические работы А. Глеза и Ж. Метценже, Г. Аполлинера; концепция создания новой живописной реальности. Проблемные отношения картины: реальность и способы ее отражения; языковые знаки разных уровней; визуальный факт и мысленный образ.

Представители: Ж. Брак, П. Пикассо; группа «Бато Лавуар»; объединение «Золотое сечение» (Х. Грис, Л. Маркиси, Ф. Леже, А. Глез, Ж. Метценже). Теоретические работы А. Глеза и Ж. Метценже, Г. Аполлинера и концепция создания новой живописной реальности.

Тема 14. Футуризм в изобразительном искусстве

Переосмысление художественной практики кубизма: отказ от принципа анализа формы, стремление к непосредственному эмоциональному выражению динамики мира. Особенности пластического языка: «энергетические композиции», дробление фигур на фрагменты, их пересечение под острыми углами; simultaneity (единовременность). Концепция открытого произведения (пластико-динамические комплексы Дж. Балла, скульптура У.

Боччони). Зарождение искусства акции в выступлениях футуристов. Представители: У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Северини, Дж. Балла.

«Второй футуризм» 1920-х гг. в творчестве Э. Прамполини, Ф. Деперо. Русский кубофутуризм. Творчество Д. Бурлюка, О. Розановой и др.

Тема 15. Футуризм в драматическом театре

Театральные манифесты и драматургия Ф.Т. Маринетти. Понимание синтеза как разрушения традиционных представлений о театре. Активное вовлечение зрителя. Стратегии вытеснения актера: замена механизмом (конструкцией); феномен неиграющего на сцене человека как центр многоуровневого представления. Синтезы как новый тип футуристической драматургии. Работа в театре Дж. Балла, Ф. Деперо, Э. Прамполини. Деятельность Театра Цвета (А. Ричарди).

Драматургия В. Хлебникова, А. Крученых, В. Маяковского. «Хоромное действо» Союза молодежи (1911, использование нескольких игровых площадок). Перформативные практики русских футуристов. Театры кабаре – как инновационная форма театра будущего. Работа М. Ларионова и А. Лотова над Театром лучистов. Представления Первого в мире Футуристов театра. Опера «Победа над солнцем» К. Малевича, В. Хлебникова, А. Крученых, М. Матюшина. Принципы футуризма в режиссуре И. Терентьева и сценографии П. Филонова. Футуристическая модель в пьесах Д. Хармса и А. Введенского.

Тема 16. Экспрессионизм в изобразительном искусстве

Протоэкспрессионизм в творчестве В. Ван Гога, Дж. Энсора, М. Шагала и др. Деятельность объединения «Мост» (г. Дрезден; Э.-Л. Кирхнер, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф, Ф. Блайль, Э. Нольде, М. Пехштейн и др.): ориентация на африканскую пластику, искусство неоготики, народное творчество; деформация натуры, экстаичность цвета; влияние на живопись особенностей ксилографии.

Группа «Синий всадник» (г. Мюнхен; В. Кандинский, Ф. Марк; А. Макке, П. Клее, А. Явленский, Г. Кампендонк, А. Кубин): мистические воззрения как основа программной позиции; построение отвлеченных красочных гармоний, изучение структурных принципов формообразования.

Послевоенный экспрессионизм: творчество М. Бекмана, О. Дикса, О. Кокошки, В. Лембрука, Э. Барлаха.

Тема 17. Экспрессионизм в драматическом театре

Драматургия Ф. фон Унру, В. Газенклевера, О. Кокошки, Э. Толлера. Деперсонализация героя и массы. Концепция «динамического театра» как противостояние «статическому театру» символистов; подвижность

сценического пространства, роль света и тени. Определяющая роль сценографии в театре экспрессионизма. Связь театра и кино в художественной практике экспрессионистов.

Постановки Г. Хартунга, Р. Вайхерта, К.МартинБ. Фиртеля, Ю. Фелинга, М. Рейнхардта. Принципы пространства в спектаклях Л. Йесснера (лестница, использование скульптурных построений, столкновение уровней сценических площадок, дискретное развитие действия). Элементы эстетики экспрессионизма в творчестве С. Эйзенштейна, Г. Бати, А. Таирова, Б. Брехта.

Тема 18. Экспрессионизм в музыке

Предвосхищение экспрессионистских тенденций в творчестве Г. Малера, Р. Штрауса. Характерные особенности экспрессионизма и их реализация в творчестве композиторов Новой венской школы. Творчество А. Шенберга. Техника додекафонии. Монооперы «Ожидание», «Лунный Пьеро» как программные произведения экспрессионизма. А. Шенберг-теоретик.

А. Берг. «Воцтек» как манифест экспрессионистской оперы. А. Веберн. Индивидуальность и независимость творческой позиции в контексте экспрессионизма. Техники пуантилизма, сериализма в творчестве А. Веберна.

Тема 19. Неофольклоризм в музыке

Характерные особенности неофольклоризма. Синтез элементов фольклора и новейших музыкально-выразительных средств (додекафония, атональность, политональность) в творчестве Б. Бартока. Синтез элементов фольклора и новейших музыкально-выразительных средств (додекафония, атональность, политональность). Неофольклорные сочинения Л. Яначека, М. де Фальи, К.Орфа. Новаторская интерпретация фольклора и многообразие фольклорных «моделей» в творчестве И.Стравинского.

Тема 20. Неоклассицизм в музыке

Характерные особенности неоклассицизма. Разнообразие «стилистических прототипов» музыки прошлого в неоклассицистских сочинениях И. Стравинского: оратория эпохи Барокко (опера-оратория «Царь Эдип»), музыка П. Чайковского (балет «Поцелуй феи»), старинная полифония («Симфония псалмов») и др.

П. Хиндемит как виднейший представителей немецкого неоклассицизма. Основные сочинения и их особенности (оперы «Кардильяк», «Художник Матис», циклы камерной инструментальной музыки).

Тема 21. Абстракционизм в изобразительном искусстве

Формальные элементы (линия, цветовое пятно, отвлеченная конфигурация) как основа произведения. Геометрический (ограничение набора правильных форм и основных цветов как выражение устойчивой «субстанциональности» бытия) и лирический (сосредоточенность на динамических процессах: сложный ритм, мерцающий цвет, взаимопроникновение форм) абстракционизм.

1910-е гг. – зарождение абстракционизма как программного явления в творчестве В. Кандинского, К. Малевича, П. Мондриана, Р. Делоне, Ф. Купки. Опора на теософскую доктрину. Концепция первоэлемента как живописного знака, наделенного духовным содержанием, трактовка пластической формы как выражения отношений между элементами универсума.

Тема 22. Дадаизм

Дадаистские группы Цюриха, Берлина, Кельна, Ганновера, Нью-Йорка, Парижа. Деятельность клуба «Кабаре Вольтер» (г. Цюрих). Акции. Отказ от планомерного построения произведения, приемы пародии на творчество, разрушение художественной формы. Представители: М. Дюшан, К. Швиттерс, Х. Арп, Ф. Пикабия. Берлинская группа: антимилитаристская и социально-критическая направленность деятельности Г. Гросса, Дж. Хартфилда. Парижское объединение дадаистов как основа сюрреализма.

Тема 23. Сюрреализм в изобразительном искусстве

Программа направления, деятельность А. Бретона, журналы «Литература» и «Сюрреалистическая революция». Проблемы подсознания и психоанализ З. Фрейда. Психический автоматизм и его техники (фюмаж, фроттаж, декалькомания). Биоморфный сюрреализм (Х. Миро, А. Массон, Р. Мата) – последовательное соблюдение принципов автоматического письма. Натуралистический сюрреализм (С. Дали, П. Дельво, Р. Магритт) – визуализация положений психоанализа посредством моделирования парадоксальных образов языком фигуративного искусства.

Тема 24. Сюрреализм в драматическом театре

Театральные манифесты сюрреалистов. Дадаисты как предшественники сюрреализма: дадаистские сценические практики. Постановки пьес Г. Аполлинера «Грудь Тересия», «Король Убю» А. Жарри. Сюрреализм в творчестве Ж. Кокто; сюрреалистические принципы в постановках «Парад» (1917, М. Фокин), «Бык на крыше» (1920, Ж. Кокто), «Голубой экспресс» (1924, Б. Нижинская). Драматургия сюрреализма А. Бретон и Ф. Супо, Л. Арагон. Театральная концепция и драматургия И. Голля. Сюрреалистический период

творчества А. Арто: Театр «Альфред Жарри», пьеса «Кровяной фонтан». Драматургия Р. Витрака. Сценографические работы С. Дали. Творчество А. Арто периода «театра жестокости».

Тема 25. Новации французских композиторов группы «Шести»

История возникновения, участники группы (Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, Ф. Пуленк, Ж. Тайфер). Э. Сати и Ж. Кокто как идейные вдохновители «Шестерки». Эстетические принципы группы: антиромантизм, стремление создавать музыку «сегодняшнего дня», «банализация» образности, преобладание настроений иронии, пародии. Творчество А. Онеггера, Д. Мийо, Ф. Пуленка как наиболее ярких представителей группы.

Тема 26. Конструктивизм в изобразительном искусстве

Деятельность Рабочей группы конструктивистов (А. Ган, К. Медунецкий, А. Родченко, В. Степанцова). Формально-эстетические поиски К. Малевича, В. Татлина, Л. Лисицкого, А. Родченко.

Эстетический идеал простоты, утилитарной целесообразности, демократичности. Принципы функциональности, лаконичной выразительности, удобства для массового машинного производства. Теория производственного искусства (О. Брик, А. Ган, Н. Тарабукин). 1925 г. – создание творческой организации ОСА. Разработка функционального метода проектирования зданий и градостроительных комплексов.

Конструктивизм в Германии (Баухауз Дессау), Нидерландах, Польше.

Тема 27. Конструктивизм в драматическом театре

Связь со сценографическими реформами футуризма и экспрессионизма, переосмысление компонентов спектакля. Практическое использование конструкции актером для раскрытия принципиально новых актерских возможностей. Принцип действенной функциональности в спектаклях В. Мейерхольда. Биомеханика как концепция актера в спектакле. Эстетика конструктивизма в спектаклях С. Эйзенштейна, А. Таирова.

Тема 28. Музыкальное искусство США конца XIX–1-й половины XX в.

Взаимодействие европейских, африканских и музыкальных традиций Американского континента в профессиональном музыкальном искусстве США. Творчество Ч. Айвза. Предвосхищение новаций музыки XX в. (полистилистика, микрополифония, коллаж, алеаторика и др.). Эксперименты в сфере сонорной техники, конкретной, электронной музыки Э. Вареза («Ионизация», «Гиперпризма» и др.). Синтез традиций афро-американского фольклора,

эстрадной и европейской академической музыки в творчестве Дж. Гершвина. «Порги и Бесс» как первая джазовая опера в истории музыкального искусства.

Тема 29. Музыкальное искусство Англии 1-й половины XX в.

Синтез традиций английской композиторской школы и новации музыки XX в. Творчество Б. Бриттена как кульминация достижений английской композиторской школы XX в. Жанровый диапазон творчества (оперы, балет, оркестровая, камерно-инструментальная, вокальная музыка и др.). Эволюция и черты творческого стиля. Новаторство опер Б. Бриттена. Концепция и выразительные средства в сочинении «Военный реквием».

Тема 30. Советское изобразительное искусство 1917–1930-х гг.

Развитие политического плаката: Д. Моор, В. Дени, «Окна РОСТА». План монументальной пропаганды и творчество Н. Андреева, И. Шадра. Художественные объединения АХРР и ОСТ. Организация единого Союза художников СССР. Творчество М. Грекова, К. Петрова-Водкина, Б. Иогансона, Ф. Богородского, М. Нестерова, П. Кончаловского, С. Герасимова, А. Дейнеки, Ю. Пименова. Развитие скульптуры: творчество А. Матвеева, С. Евсеева, М. Манизера, Н. Томского, В. Мухиной, А. Саркисяна, С. Меркулова, Л. Шервуда. Советская станковая графика: А. Остроумова-Лебедева, И. Павлова, В. Фаворский, Г. Вересейский; книжная графика А. Каневского, Кукрыниксов, Д. Шмаринова, В. Кибрика. Архитектура: Л. и В. Веснины, Н. Колли, А. Щусев, В. Щуко, В. Гельфрейх.

Тема 31. Белорусское изобразительное искусство 1917–н. 1930-х гг.

Деятельность Витебской школы (М. Шагал, Л. Лиситский, В. Ермолаева, К. Малевич), объединение художников «УНОВИС»: художественный язык как путь к промышленному дизайну. Академическая живопись: Ю. Пэн, В. Волков. Поиск нового художественного языка в творчестве Я. Кругеля, В. Кудревича, М. Станюты, М. Филиповича, И. Охремчика. Скульптура: А. Грубе, А. Бразер, творческая и педагогическая деятельность Н. Керзина. Развитие декорационного искусства, творчество О. Морикса (БГТ-1), Л. Никитина (БГТ-2).

Тема 32. Советский драматический театр 1917–н. 1930-х гг.

Виды и формы сценического творчества периода гражданской войны. Деятельность Пролеткульта. Программа «Театральный Октябрь». Основные принципы государственной политики в отношении театра. Деятельность А. Луначарского. «Левые» и традиционные театры. Новая советская драматургия: В. Маяковский, А. Афиногенов, Б. Лавренев, Вс. Иванов, М. Булгаков, К. Тренев. Кризис агитационного искусства 1920-х гг. Влияние

творчества К. Станиславского на развитие советского театра; Травовское движение; позиции РАПП; деятельность академических театров; творчество Е. Вахтангова; постановки и эстетика А. Таирова.

Тема 33. Белорусский драматический театр 1917–н.1930-х гг.

Деятельность Первого белорусского товарищества драмы и комедии (Ф. Жданович), «Белорусского театра» (Ф. Олехнович), Белорусского государственного театра (Е. Мирович; русская и белорусская труппа, центр музыкальной жизни). Новое поколение мастеров сцены: О. Галина, Г. Глебов, Г. Григонис, В. Крилович, К. Миронова, Б. Платонов, Л. Ржецкая, В. Владимирский (Малейко). Театр под руководством В. Голубка, реорганизация в БГТ-2 (И. Барашко, А. Дударь, В. Сташевский, М. Чарот; А. Барановский, С. Бирилло, В. Дедюшко). Деятельность белорусской драматической студии в Москве (О. Борисевич, Я. Глебовская, А. Ильинский, Е. Лаговская, П. Молчанов).

Тема 34. Русская музыка рубежа XIX–XX вв.

Рубеж XIX–XX вв. – переходный этап в развитии русской культуры. Плюрализм художественных течений и музыкальных стилей. Взаимодействие различных стилевых тенденций в творчестве А. Скрябина: позднеромантическая традиция, импрессионизм, символизм, экспрессионизм. Философско-эстетические взгляды. Идея синтеза музыки и света.

Черты композиторского стиля С. Рахманинов: обращение к традиции русской народной песенности, претворение колокольных звучностей в гармоническом языке произведений. С. Рахманинов-пианист.

Авангардные тенденции в русской музыке 1910–1920-х гг. Футуризм и творчество М. Матюшина, создание оперы «Победа над Солнцем». Многообразие стилевых тенденций и техник композиции в творчестве Н. Рославца, А. Лурье, А. Мосолова.

Тема 35. Белорусское изобразительное искусство 1930–н. 1940-х гг.

Процесс денационализации белорусского искусства. Тенденция тематической картины в живописи Н. Пашкевича, Е. Зайцева, В. Волкова. Творчество В. Бельницкого-Бирюли, М. Дучица, Г. Изергина, С. Ли, Х. Лившица, Е. Красовского, П. Гавриленко, И. Давидовича. Скульптура: А. Орлов, А. Грубе, З. Азгур. Архитектура и градостроительство. Творчество И. Лонгбарда. Искусство Западной Белоруссии: Я. Дроздович, П. Сергиевич, М. Севрук.

Тема 36. Советский драматический театр 1932–н. 1940-х гг.

Определение принципов социалистического реализма в театре. Борьба против социологизма в искусстве, понятия «потолочной» и «беспотолочной» драмы. Укрепление позиций МХАТ. Процесс «творческой стабилизации» театров. Драматургия: А. Афиногенов, Н. Погодин, А. Корнейчук, Л. Леонов, Ю. Олеша, Е. Шварц. Работа Театра революции (А. Д. Попов), Театра имени Вахтангова (Б. Захава, Р. Симонов). Деятельность новых театров: Реалистический театр под руководством Н. Охлопкова, Центральный театр Красной Армии, Московский и Ленинградский театры им. Ленинского комсомола, театр им. М. Ермоловой.

Тема 37. Белорусский драматический театр 1930 – н. 1940-х гг.

Основные тенденции развития отечественной драматургии. Деятельность БГТ-1, БГТ-2. Актерское творчество: Г. Глебова, И. Жданович. Ликвидация частных театров (1933). Реорганизация Белорусского государственного театра в БГТ-3 (1932): А. Згировский, К. Былич, В. Голубок. Компания против В. Голубка и театра, М. Рафальского. Постановление ЦК КП(б)Б о создании передвижных колхозных театров (1935) и работа рабоче-колхозных театров.

Многоликость стиля и композиторской манеры И. Стравинского. Новаторство сценических произведений. Внутреннее единство стиля и его русская сущность как постоянная доминанта.

Тема 38. Русская музыка 1-й половины XX в.

Симфоническое творчество Н. Мясковского. Своеобразие камерно-инструментальных, вокальных сочинений композитора.

Жанрово-драматургическое своеобразие оперных сочинений С. Прокофьева; новаторство балетного творчества; симфоническое, фортепианное творчество.

Национально-характерные черты стиля творчества А. Хачатуряна. Симфоническая, камерно-инструментальная музыка. Балетное творчество.

Тема 39. Формирование белорусской композиторской школы в 1-й половине XX в.

Роль 1930-х в формировании национальной композиторской школы. В. Золотарев как основоположник профессионального музыкального образования. Творческое наследие Н. Чуркина, Н. Аладова, Е. Тикоцкого, А. Туренкова, Г. Пукста.

Тенденции развития белорусской музыки в годы войны: героико-патриотическая тематика, связь с песенно-танцевальным фольклором, демократизм музыкального языка, популярность массовой песни.

Тема 40. Советское изобразительное искусство 1945 – 1950-х гг.

Развитие искусства рисованного плаката в годы ВОВ: Б. Ефимов, Кукрыниксы, «Окна ТАСС», «Боевой карандаш». Графика Д. Шмаринова, А. Пахомова, Л. Сойфертиса. Живопись: М. Греков, А. Дейнека, С. Герасимов, А. Пластов. Обращение к историческому жанру Е. Лансере, П. Корина, А. Бубнова, Н. Ульянова.

Процесс формирования национальных художественных школ в 1950-е гг. преломление темы войны в бытовом ключе в творчестве А. Лактионова, Ю. Непринцева, В. Костецкого. Творчество М. Сарьяна, Г. Нисского. Развитие советской скульптуры: Н. Томский, Е. Вучетич, С. Коненков, А. Ватагин. Графика: Б. Пророков, Ф. Константинов, О. Верейский, В. Горяев. Основные тенденции советской архитектуры в творчестве Н. Чечулина, Л. Руднева, С. Чернышева, М. Минкуса.

Тема 41. Белорусское изобразительное искусство 1940–1 ½ 1950-х гг.

Изобразительное искусство периода ВОВ, творчество М. Гуциева, П. Гавриленко. Развитие сюжетно-тематической картины: А. Кроль, А. Шибнев. Скульптура: З. Азгур, А. Бембель, А. Глебов, С. Селиханов. Архитектура: В. Кароль, Г. Заборский, А. Заспицкий, В. Полийчук, П. Белоусов. Ансамбль площади Победы в Минске. Тема войны в живописи Е. Зайцева, В. Волкова, Н. Воронова, Е. Тихановича, В. Цвирко, В. Суховерхова, В. Хрусталева. Борьба с космополитизмом и формализмом, критика творчества Е. Красовского, А. Мозолева, Л. Лейтмана.

Тема 42. Советский драматический театр 1941–1945 гг.

Деятельность фронтовых бригад и фронтовых театров, особенности театральной деятельности в тылу. Работа стабильных театров прифронтовой полосы. Драматургия: К. Симонов, А. Корнейчук, А. Крон. Постановки И. Берсенева, М. Кедрова, А. Попова. Обращение к исторической тематике, творчество А. Толстого и В. Соловьева. Классика в постановках Н. Акимова, Ю. Завадского.

Тема 43. Советский драматический театр 1945–1950-х гг.

Теория «бесконфликтности» и невилировка сценического искусства. Творческие позиции А. Попова, А. Лобанова, Н. Охлопкова. Деятельность академических театров. Становление театра «Современник». Обновление Ленинградского Большого драматического театра им. Горького. Творческое развитие театра им. Вахтангова, театра им. Моссовета, Московского театра драмы, Театра Сатиры.

Новое поколение в советской драматургии: А. Володин, А. Зак, И. Кузнецов, В. Розов, А. Салынский, А. Хмелик, М. Шатров. Развитие системы Станиславского в творчестве М. Кнебель. Творческое становление нового поколения советской режиссуры: Л. Верховский, А. Гончаров, Б. Равенских, Г. Товстоногов, О. Ефремов, Б. Львов-Анохин, Е. Симонов, А. Эфрос.

Тема 44. Белорусский драматический театр 1940– первой половины 1950-х гг.

Работа ведущих белорусских театров на неоккупированной территории РСФСР во время ВОВ. Послевоенная компания за чистоту репертуара. Драматургия К. Губаревича, И. Дорского, Ю. Рудько, постановки пьес русских драматургов. Критика в адрес режиссеров Л. Литвинова, В. Головчилера, Е. Романовича. Деятельность Городского русского театра (г. Минск), Государственного драматического театра им. Я. Коласа (Т. Сергейчик, Н. Звездочетов, Я. Глебовская, Ф. Шмаков, Е. Лаговская).

Тема 45. Тенденции развития музыкального искусства 2-й половины XX в. Композиторские техники 2-й волны авангарда

1950-е – начало нового этапа в развитии неклассического типа композиторского мышления. Характерные признаки Авангарда II, отличия от предыдущего этапа (Авангарда I). Новые техники и методы композиции. Переосмысление категории «произведение» (произведение-процесс, произведение-исследование). Новая эстетика звука. Экспансия музыки в смежные искусства, обогащение музыки методами естественных наук.

Тема 46. Интеллектуальная драма и экзистенциализм в театре

Мифологические и библейские пьесы Ж. Жироду. Раннее творчество Ж. Ануя и традиция «хорошо сделанной пьесы»; интерпретация мифа в зрелом творчестве. Постановки Г. Бати, Ж. Ануя, А. Барсака.

«Теория ситуаций». Мифы-метафоры современной мировой ситуации в драмах Ж.-П. Сартра. Драматургия Ж.-П. Сартра и традиции рационалистической французской драматургии XVII века. Драматургия и театральная деятельность А. Камю («Театра труда», театр «Экли»). Критика модернизма Ж.-П. Сартром, поиск новых форм, опора на эпический театр. Театральная концепция экзистенциализма в постановках Ж. Питоева, Г. Бати, Ж. Вилара, Ж.-Л. Баро, П. Брука.

Тема 47. Конкретная музыка

Конкретная музыка как одна из разновидностей «технической музыки» (Ц.Когоутек). Переосмысление и расширение понятия «музыкальный звук»,

роль внемузыкального фактора в композициях конкретной музыки. Создание первых произведений П. Шеффером. Деятельность «Группы исследований в области конкретной музыки» (П. Шеффер, П. Анри, О. Мессиян, П. Булез, А. Жоливе и др.).

Тема 48. Электронная музыка

Исторические предпосылки возникновения электронной музыки. Первые образцы электромузыкальных инструментов (терменвокс, волны Мартено, орган Л. Хаммонда и др.), развитие синтезаторов в 1950–70-е гг. IRCAM (Институт исследований и координации музыкально-акустических проблем) как один из наиболее авторитетных центров электроакустической музыки (Париж). Характеристики электронной композиции: моделирование звукового пространства, использование формант (шумов), открытая форма, микрофоническое слушание и воспроизведение звука. Электронная музыка в творчестве К. Штокхаузена, П. Булеза, Я. Ксенакиса.

Тема 49. Театр абсурда

Фарсовая природа пьес Э. Ионеско, идея унифицированности личности, сознания и быта. Разрушение логики мышления. Абсурдность языка. Система подтекстов в «драматургии абсурда» и их возможные истолкования. трансформации внутри образов. Устойчивость мотивов драматургии С. Беккета, драматические ситуации и система взаимоотношений героев. Развитие идей экзистенциализма. Вещи в «театре абсурда». Драматургия Ж. Жене, А. Адамова, Ф. Аррабаля, Г.Пинтера, С. Мрожека. Сценическая реализация абсурдистской драматургии Р. Блена.

Тема 50. Абстракционизм в послевоенном искусстве

Абстрактный экспрессионизм (живопись действия) как преломление лирического абстракционизма. Воздействие эстетики сюрреализма и принципов психического автоматизма, психоанализа К.Г. Юнга. Нью-Йоркская школа (Дж. Поллок, В. де Куннинг, Х. Хофман, А. Горки, М. Ротко, Ф. Клайн). Ташизм (метод психологической импровизации; Ж. Матье, Х. Хартунг, П. Сулаж, Ж. Базен); инорфмель (акцентирование тактильности, вещности; Ж. Дюбюффе, А. Тапиес, Э. Шумахер, Ф. Винтер).

Оп-арт как продолжение техницистской линии модернизма, связь с геометрической абстракцией. Использование зрительных иллюзий, опора на особенности восприятия плоских и пространственных фигур. Представители: В. Вазарели, Б. Райли, Х.Л. Сото, Р. Анушкевич, К. Крус-Диес.

Тема 51. Поп-арт

Стратегии эксплуатации признаков «массовой культуры»: прямая цитата, коллаж, фото воспроизведение, имитация композиционных приемов и техники, масштабирование. Анализ языка массовой культуры, регистров знаковых систем, игровых преобразований. Работа в области хэппенинга, предметных инсталляций, ассамбляжа, видео-арта. Деятельность «Независимой группы» в Лондоне (Р. Хэмилтон, П. Блейк, Э. Паолоцци, П. Колфилд). Американский поп-арт (Р. Раушенберг, Дж. Джонс, Э. Уорхол, Дж. Розенквист, Т. Вессельман, К. Ольденбург).

Тема 52. Новый реализм

Концепция П. Рестани: выявление социологического и коммуникативного поля, реальных структур и объектов, обуславливающих природу и функционирование искусства в индустриальном обществе. Новый реализм и тенденция антиформы. Искусство объекта в творчестве Армана и Сезара, Н. де Сен-Фаль, Ж. Тенгели, ассамбляжи П. Спозерри. Творчество афишистов (Р. Энс, Ж. де ла Вийегле, Ф. Дюфрен, М. Ротелла).

Тема 53. Неореализм и документальный театр

Творчество Э. де Филиппо и его связь с традицией диалектального театра. Театральные постановки Л. Висконти и Ф. Дзеферелли. Драматургия А. Моравиа. Театры-стабиле в Италии: «Пикколо театро» в Милане Дж. Стрелера.

Политический театр Э. Пискатора. Преломление традиций экспрессионизма в документальной драме В. Борхерта, теория документального театра и драматургия Г. Вайзенберга. Творчество М. Вальзера, Р. Хоххута, П. Вайса, Х. Киппхардта. Постановки П. Палитча, связь с традицией эпического театра. Постдокументальная драма в творчестве М. Шперра, Ф.К. Креца. Традиция документальной драмы в советском театре, драматургия М. Шатрова.

Раздел II. Искусство 2 ½ XX – начала XXI вв.

Тема 54. Музыкальное искусство Франции 2-й половины XX в.

Обращение к культуре, философии Древнего Востока. Религиозные символика и мотивы в музыке Мессиаана. Синтез строгого контроля и случайности, взаимодействие акустического и электронного звучания как важнейшие исследовательские задачи в творчестве П. Булеза. Взаимосвязь музыки и математики, музыки и архитектуры в творчестве Я. Ксенакиса. Стохастическая система композиции. Деятельность «спектральной школы». Спектр звука, исследование микроразвучковых процессов как исходная модель формы. «Partieles» Ж. Гризе как манифест спектральной техники.

Тема 55. Музыкальное искусство Германии 2-й половины XX в.

Дармштадт как один из ведущих центров пропаганды музыкального авангардизма. Эволюция творческого стиля К. Штокхаузена, мировоззрение, музыкально-эстетические взгляды. Осуществление новаций в нетрадиционных формах («Струнно-вертолетный квартет»). Влияние восточных религиозных учений на концептуально-философский облик сочинений. К. Штокхаузен – практик и теоретик электронной музыки. Новая эстетика звука в творчестве Х. Лахенмана.

Тема 56. Музыкальное искусство Венгрии 2-й половины XX в.

Творчество Д. Лигети. Черты стиля: преобладание многослойной (микрополифонической) фактуры, полиритмия, использование микрохроматических интервалов, синтез разнообразных этнических традиций (венгерской, румынской, еврейской, австрийской, немецкой). Создание собственной техники сонорной статической композиции. Основные сочинения и их особенности («Атмосферы», «Явление», «Реквием», Струнный квартет № 2 и др.).

Тема 57. Музыкальное искусство Италии 2-й половины XX в.

Авангардные тенденции в итальянской музыке 2-й половины XX в. Новаторские черты стиля Л. Берио: новая трактовка голоса, расширение тембровых возможностей и приемов звукоизвлечения, приемы полистилистики, коллажной драматургии. Новая концепция музыкального театра в операх «Потерянное время», «Король вслушивается».

Многообразие техник композиции: сериализм, алеаторика, сонорика, электронная, пространственная музыка Л. Ноно. Новаторство оперного театра композитора.

Тема 58. Музыкальное искусство Польши 2-й половины XX в.

Переломное значение 1956 г. в формировании современной польской композиторской школы (отказ от метода социалистического реализма, организация международного фестиваля «Варшавская музыкальная осень», открытие студий электронной музыки). Новаторские приемы композиции в творчестве В. Лютославского. Новаторские приемы композиции: «ограниченная алеаторика», «алеаторический контрапункт», «цепные формы». Симфоническое творчество.

К. Пендерецкий (1933). Склонность к масштабным художественным замыслам, монументальности сочинений в ораториально-кантатных произведениях («Страсти по Луке», «Трен памяти жертв Хиросимы» и др.).

Новые инструментальные приемы, графическая нотация партитуры («Полиморфия», «Флуоресценции»).

Новации творчества Х. Гурецкого (1933–2010), Б. Шеффера (1929).

Тема 59. Музыкальное искусство США 2-й половины XX в.

Волна экспериментализма в американской музыке 1950-х гг. Творчество Дж. Кейджа: новаторский подход к звуку, «снятие» барьеров между музыкальным искусством и реальной жизнью, культивирование абсурда, метода случайности, влияние философских идей дзэн-буддизма. Приоритет философско-концептуального начала над звуковым. Создание нового музыкально-игрового жанра – хэппенинга.

Минимализм в музыке США, его особенности. Концептуальный и репетитивный минимализм. Влияние азиатской и африканской музыкальных культур, философии дзэн-буддизма на творчество минималистов. Классическое воплощение минимализма в творчестве Т. Райли, С. Райха, Ф. Гласса. Постминимализм 1970–1980-х гг.

Тема 60. Советское изобразительное искусство 1960-х – 1980-х гг.

«Суровый стиль» в искусстве 1960-х гг.: П. Никонов, Н. Андронов, В. Попков, Т. Салахов и др. Ретроспективная тенденция в искусстве 1970–1980-х гг. (И. Калинин, В. Сидур). Язык символов как основа творчества О. Булгаковой, Н. Нестерова, Т. Назаренко, А. Волкова и др. Скульптура: Б. Свивин, В. Клыков, О. Комов; тенденция поэтического документализма (В. Вахрамеев), новая концепция пространства (О. Баранов).

Тема 61. Белорусское изобразительное искусство 1960–1980-х гг.

«Суровый стиль» в контексте поиска путей обновления искусства социалистического реализма: Л. Щемелев, А. Малишевский, М. Данциг, М. Савицкий. Скульптура: А. Аникейчик, А. Заспицкий, Л. Гумилевский. Мемориально-архитектурные комплексы, творчество С. Селиханова, Л. Левина, Ю. Градова. Творчество художников нового поколения: А. Марочкин, В. Толстик, В. и М. Басалыга, Е. Кулик, Н. Купава, Ф. Янушкевич.

Тема 62. Советский драматический театр 1960–1980-х гг.

Новое поколение советской драматургии: И. Шток, Д. Павлова, А. Штейн, А. Володин. Работа А. Эфроса в театре им. Ленинского комсомола. Поэтический театр. Деятельность театра «Современник». Освоение советскими театрами драматургии М. Булгакова, Б. Брехта, Ж. Ануя и др. Постановки классики М. Захаровым, Г. Волчек, Л. Хейфцем. Развитие психологической драматургии в 1970-е гг., творчество В. Розова и А. Арбузова. Драматургия А.

Вампилова и ее сценическая судьба. Сценическое воплощение «деревенской прозы» в театрах Москвы и Ленинграда. Театр на Таганке Ю. Любимова – возрождение «условного театра» в России.

Тема 63. Белорусский драматический театр 1960–1980-х гг.

Новое поколение отечественной драматургии: А. Макаенок, Н. Чигринов, А. Дударев. Деятельность Белорусского государственного академического театра им. Я. Купалы (режиссерское творчество В. Раевского; актерское мастерство Г. Гарбука, Г. Маркина, И. Матусевич, А. Труса, А. Шелег). Русский драматический театр им. Горького (А. Климова, Р. Янковский, Ю. Сидоров, Ю. Ступаков).

Тема 64. Русская музыка 1960–1980-х гг.

«Оттепель» и тенденции обновления в искусстве 1960-х. Творчество Д. Шостаковича. Характерные признаки симфонического мышления. Жанрово-драматургические типы симфоний. Театрально-драматическая трактовка вокального жанра, типы вокальных циклов. Музыкальный театр Д. Шостаковича.

Черты стиля Г. Уствольской. Программная оркестровая и камерно-инструментальная музыка как жанровые доминанты творчества композитора.

Поиск новых форм национального самовыражения в творчестве композиторов «новой фольклорной волны». Национально-характерные черты творчества Г. Свиридова, В. Гаврилина, Р. Щедрина, Б. Тищенко, С. Слонимского. Авангардные тенденции в творчестве А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдулиной.

Тема 65. Белорусская музыка 2-й половины 1950–1980-х гг.

А. Богатырев как основатель современной белорусской композиторской школы. Творческое наследие В. Оловникова, Л. Абелиовича.

Стилевые новации 1960-х гг.: переосмысление классических традиций и фольклора, формирование широкого спектра творческих методов и индивидуальных стилей. Черты композиторского стиля Е. Глебова: театральность, пластичность интонаций, красочность оркестрового звучания. Создание нового типа современного балета («Альпийская баллада», «Тиль Уленшпигель», «Маленький принц»). Философские и гражданские мотивы симфоний. Зарождение белорусского музыкального авангарда в конце 1960-х гг.

Тема 66. Акциональное искусство

Формы искусства акции: перформанс, хэппенинг, ивент, акция. Антропометрические перформансы Ива Клайна. Театрализация искусства

акции 1950-1960-х гг.; деятельность Дж. Кейджа, Л. Фонтана. Значение мимики, жеста, паузы. Движение «Флюксус»: стирание личностного начала, гибридность, игровой характер. Сакрализация искусства акции. Творчество Й. Бойса, И. Захарова-Росса. Боди-арт как преломление постмодернистской концепции телесности (Г. Нитш, Р. Шварцкеглер).

Тема 67. Концептуализм

Концептуализм как направление современного искусства, сложившееся в 1960-е гг. Отказ от воплощения идеи в материале, сведение искусства к феномену сознания. Внедрение в нехудожественные сферы, изучение коммуникативных средств и знаковых систем. Влияние лингвистической философии и логического позитивизма.

Группа «Искусство – язык» (Т. Эткинсон, М. Болдуин, Д. Бейнбридж, Г. Харрел, Дж. Кошут). Творчество А. Берна, Д. Хьюблера, Р. Барри, Л. Левина.

Советский концептуализм. Группы «Сретенский бульвар», «Коллективные действия», «Гнездо»: акции, создание эзотерических концептуальных текстов. Постконцептуализм в творчестве групп «Чемпионы мира», «Клуб авангардистов», «Медицинская герменевтика».

Тема 68. Соц-арт

Соц-арт как направление советской альтернативной культуры 1970–1980-х гг., параллель поп-арту. Гротеск, ирония, подмены, цитирование пластических приемов как основа намеренно эклектичного художественного языка, нарушения языковой замкнутости советского искусства. Творчество В. Комара, А. Меламида; А. Косолапова, Л. Сокова, Дм. Пригова, Ю. Орлова. Деятельность групп «Гнездо» и «Мухоморы».

Тема 69. Минимализм и постминимализм

Минимализм как направление в искусстве и дизайне второй половины XX в. Особенности художественного языка: сведение формы к минимуму, простейшим геометрическим объемам и очертаниям; механистичность и имперсональность. Минималистический объект как гештальт. Представители: Э. Рейнхард, Ф. Стелла, Б. Ньюмен, Т. Смит, К. Андре, Дж. Джадд, С. Левит, Д. Флэйвин, Р. Моррис.

Постминимализм как апелляция позднего минимализма к чувственности. Творчество Р. Сера, Р. Уайтрид и тенденции общественного искусства. Артеповера: М. Пистолетто, М. Мерц, Я. Куннелис, Л. Фебри. Лэнд-арт и творчество Х. Явачева и Ж.-К. Д. де Гильборн, У. де Мориса, Р. Смитсона.

Тема 70. Леттризм и ситуационизм

Концепция синтеза искусств на основе теоретической и практической систематики буквы. Буква как основа всех видов творчества. Деятельность И.Изу и Ги Дебора.

Создание провокативной ситуации как основа художественной и политической деятельности ситуационистов. «Общество спектакля», детурнеман, психогеография. Акции ситуационистов, связь с искусством хэппенинга.

Тема 71. Кинетическое искусство

Кинетическое искусство как направление в искусстве второй половины XX в. Опыты создания динамической пластики в конструктивизме и дадаизме как основа кинетического искусства. Представители: Я. Агам, Такис, Г. Юккер, Н. Шеффер, Х. Ле Парк, В. Коломбо, П. Бюри. Использование опыта техногенных искусств. Программная установка на анонимность творчества и креативность аудитории. Деятельность в СССР группы «Движение».

Тема 72. Гиперреализм и гиперманьеризм в изобразительном искусстве

Фотографическое воспроизведение действительности как основа художественного языка гиперреализма. Связь с традицией городской ведуты. Освоение языка техногенных искусств. Элементы эстетики гиперреализма в творчестве Э. Хоппера. Представители: Р. Эстес, Р. Коттингэм, Д. Солт, Р. МакЛиэн, Д. Хэнсен. Гиперреалистический и абстрактный пласты творчества Г. Рихтера. Советский фотореализм.

Авторская интерпретация искусства прошлого в гиперманьеризме; критический анализ истории искусства с позиций концептуализма. Идея, концепция, цитата, центон как основа диалога современного художника с прошлым. Творчество А. Аббате, У. Бартолини, О. Галлиани, К. Мариани, Ж. Гаруста.

Тема 73. Трансавангард в изобразительном искусстве

Концепция А.Б. Оливы. Итальянский трансавангард: С. Киа, Ф. Клементе, Э.Кукки и др. «Лондонская школа» живописи. Эстетика П. Фаллера. Живопись Ф. Бэкона как преломление философии экзистенциализма. Обращение к поэтике экспрессионизма, в творчестве Л. Фрейда, Л. Коссоффа, Ф. Ауэрбаха. Творчество Р. Китая и Д. Хокни. Д. Херст и «Молодые британские художники».

Конструирование субъективных мифологий и интерпретации исторического прошлого в искусстве «Новых диких». Неоэкспрессионистская

(Г. Базелиц, А. Кифер, Ф. Клементе, Э. Фишл) и неоконцептуалистская (Д. Кунс, Х. Стенбах, Ш. Ливайн, П. Хэйли) тенденции. Творчество Д. Шнобеля как итог экспрессионистской традиции.

Тема 74. Свободное фигуративное искусство

Использование иконографии комиксов, программное противопоставление эстетике поп-арта. Язык масс-медиа как основа создания новой фигуративности. Преломление традиции дадаизма, антиинтеллектуализм, критика обращения к истории, самоирония. Игра популярных стереотипов и культурных архетипов в творчестве Р. Комба, Ж.-Ф. Моринжа, Р. Бланшара, К. Виоле, Э. Ди Розы, Ж.-М. Альбериона.

Тема 75. Постмодернизм в изобразительном искусстве

Й. Бойс: связь творческой и политической деятельности, концепция социальной скульптуры. Анализ политических событий в творчестве Г. Рихтера. Критика капитализма в творчестве Х. Хааке. Деятельность С. Менрелеса, М. Морли. Феминизм в искусстве (Дж. Чикаго, М. Рослер, Х. Уилки).

Критика идеологии и искусства социализма в творчестве Е. Рухина, Ю. Рыбакова, В. Стерлигова.

Тенденции развития боди-арта. Творчество М. Абрамович, К. Бердена, В. Пизани, В. Аккончи, Л. Онтани. Интерпретация телесности в искусстве неоекспрессионизма, в творчестве В. Яковлева, О. Мюлля, С. Росина. Анализ языка имиджей в творчестве С. Шерман.

Тема 76. Постмодернизм в музыкальном искусстве рубежа XX–XXI вв.

Антиавангардные тенденции в музыкальном искусстве 1970–1980-х гг. Формирование музыкального постмодернизма в 1970-е гг., его особенности: интертекстуальность, цитатность, коллажность, стилевой плюрализм, «открытость формы», нелинейность музыкального текста, игра (интеллектуальная, стилевая) активное привлечение внемузыкальных средств (литературы, графики, архитектуры, математики). Усиление значения мультимедийности творчества. Вариативность эстетики постмодернизма в творчестве Х. Лахенмана, К. Пендерецкого, В. Мартынова, В. Кузнецова.

Тема 77. Медитативная музыка

Черты медитативности в музыке: разомкнутость формы, выражение надличностного начала, монотематизм, непрерывность течения действия-состояния. Преображение психо-эмоционального, духовного мира слушателя

как одна из важнейших задач произведений медитативной музыки. А. Пярт (1935) как один из ярчайших представителей медитативной музыки. Эволюция творческого стиля. Создание авторской техники *tintinnabuli* (лат. – «колокольчики»), ее особенности. Религиозная семантика сочинений.

Приемы медитативности в произведениях О. Мессиана, К. Штокхаузена, М. Фелдмана, П. Вакса, В. Сильвестрова, Г. Канчели, А. Тертеряна, Б. Тищенко и др.

Тема 78. Пространственная музыка

Стереофоника как важнейший параметр музыкальной композиции в произведениях пространственной музыки. Применение пространственно-звуковых эффектов в различные периоды истории музыки (антифонный и респонсорный принципы композиции и исполнения в церковных песнопениях, «Серенада» В.А. Моцарта для 4-х оркестров с эффектом эхо и др.). Эмансипация «музыкального пространства» в музыке XX в. Теоретическая разработка концепции пространственной музыки и ее практическое применение в творчестве К. Штокхаузена. Использование выразительных средств пространственной музыки в произведениях Л. Берио, П. Булеза, Я. Ксенакиса, А. Шнитке, Н. Кондорфа, В. Кузнецова и др.

Тема 79. Белорусское изобразительное искусства рубежа XX-XXI вв.

Деятельность художественных групп «Форма», «Плюрализм», «БЛО», «4-63», «Квадрат», «Коми-Кон», «Бисмарк».

Освоение «пропущенных стилей» в творчестве А. Тарановича, С. Лапши, Л. Забавчика, С. Малишевского.

Поэтика постмодернизма в творчестве А. Пушкина, С. Станиславчика, В.Акулова, А. Бурьяка, В. Губарева, А. Клинова.

Тема 80. Постмодернизм в театре

New Writing и Verbatim в творчестве М. Равенхилла, С. Кейна, В. Шваба, М. фон Майенбурга. Драматургия Х. Мюллера. Трансавангард в творчестве К. Бене, А. Трионфо, Л. де Берардиниса, К. Квартучи. Симультанный театр Л. Ронкони. Театр дю Солей А. Мнушкин.

Визуально-пластические и кинематографические приемы в постановках Ж. Десарта. Многослойная интерпретация текста в постановках Ф. Тьецци. Синтез искусств в творчестве Дж. Б. Корсетти. «Кодекс жестов» как основа режиссуры Т. Сузуки. «Бедный театр» Е. Гротовского. Польский театр-художника Т. Кантора, Ю. Шайна, Л. Мондзика.

Американский авангард второй половины XX в.: творчество «Живого театра», П. Шумана, Р. Шехнера, Дж. Чайкина. Минималистическая эстетика в сценической практике Р. Уилсона.

Тема 81. Мультимедиа в музыке

Роль немзыкальных средств выразительности в современной композиторской практике. Понятие «мультимедиа» в музыке. Мультимедиа как принцип создания материала композиции (техника) и как тип произведения (мультимедийная композиция, мультимедийный проект). Хэппенинг, перформанс, инструментальный театр, графическая музыка как основные жанровые разновидности мультимедиа в музыке. Новые музыкально-игровые жанры в творчестве композиторов 2-й волны авангарда (Дж. Кейдж, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, Л. Ноно и др.). Создание мультимедийных композиций в последней трети XX в. В. Мартыновым, А. Кнайфелем, В. Копытько, В. Кузнецовым и др.

Тема 82. Белорусский драматический театр рубежа XX–XXI вв.

Драматургия: А. Асташенок, В. Бутрамеев, Н. Ороховский, В. Саулич, С. Ковалев, И. Сидорук.

Работа частных театров, деятельность Независимого театра (г. Гомель, Я. Наталов). Студийное движение, театр-студия Р. Талипова. Развитие Белорусского театра им. Я. Купалы (режиссерское творчество Н. Пинигина; актерское мастерство В. Кин-Каменского, В. Манаева). Республиканский театр-лаборатория белорусской драмы, «Вольная сцена», Альтернативный театр В. Григалюнаса, театр драмы «Дзе-Я» Н. Трухана, пластический театр «Ин-жест» В. Иноземцева.

Тема 83. Русское музыкальное искусство рубежа XX–XXI вв.

Постмодернистские тенденции в современной русской музыке. Многообразие стилевых ориентаций в творчестве В. Мартынова: фольклор, минимализм, рок-музыка, авангардные техники композиции. «Новый синкретизм» (взаимодействие музыкального и немзыкального начал), диалог с прошлым, постмодернистское смешение стилей как основные творческие принципы Мартынова. Творческие новации А. Кнайфеля, Н. Кондорфа, В. Екимовского, Л. Десятникова, В. Тарнопольского.

Тема 84. Белорусская музыка последней трети XX – начала XXI вв.

Философская концепционность сочинений С. Кортеса. Театральность как определяющая черта музыкального мышления. «Музыкальный театр притчи» Кортеса (Н. Ганул), новаторство его опер.

Симфоническое творчество Д. Смольского; жанрово-драматургические типы симфоний; камерно-инструментальные, музыкально-театральные сочинения.

Тема исторической памяти, образы выдающихся деятелей белорусской культуры как образно-тематические константы творчества А. Мдивани. Симфонизация как ведущий метод драматургического развития музыкального материала в сочинениях различных жанров.

Новая белорусская музыка. Синтез авангардных новаций с национальной традицией музыкального мышления в творчестве Г. Гореловой, В. Кузнецова, Л. Симакович, Е. Поплавского, А. Литвиновского.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		лекции	семинарские		
1.	Введение	2			
2.	Раздел I. Искусство к. XIX-1 ½ XX вв.				
	Тема 1. Импрессионизм в изобразительном искусстве	2	2		
	Тема 2. Импрессионизм в музыке	2			
	Тема 3. Неоимпрессионизм и постимпрессионизм в изобразительном искусстве	2	2	2	реферат
	Тема 4. «Новая драма» в театральном искусстве	2	2		
	Тема 5. Символизм в изобразительном искусстве Западной Европы	2	2		
	Тема 6. Символизм в драматическом театре Западной Европы	2		2	реферат
	Тема 7. Символизм в русском изобразительном искусстве	2	2		
	Тема 8. Символизм в русском драматическом театре	2	2	2	дискуссия
	Тема 9. Модерн в изобразительном искусстве	2	2		
	Тема 10. Модерн в драматическом театре	2	2		
	Тема 11. Примитивизм и арт-брют в изобразительном искусстве	2	2		
	Тема 12. Фовизм в изобразительном искусстве	2	2		
	Тема 13. Кубизм в изобразительном искусстве	2	2		
	Тема 14. Футуризм в изобразительном искусстве	2	2	2	круглый стол
	Тема 15. Футуризм в драматическом театре	2			

Тема 16. Экспрессионизм в изобразительном искусстве	2	2	2	круглый стол
Тема 17. Экспрессионизм в драматическом театре	2	2		
Тема 18. Экспрессионизм в музыке	4			
Тема 19. Неофольклоризм в музыке		2		
Тема 20. Неоклассицизм в музыке	2		2	круглый стол
Тема 21. Абстракционизм в изобразительном искусстве	2	2		
Тема 22. Дадаизм в искусстве	2		2	дискуссия
Тема 23. Сюрреализм в изобразительном искусстве	2	2		
Тема 24. Сюрреализм в драматическом театре	2	2		
Тема 25. Новации французских композиторов группы “Шести”		2		
Тема 26. Конструктивизм в изобразительном искусстве	2	2		
Тема 27. Конструктивизм в драматическом театре	2	2		
Тема 28. Музыкальное искусство США конца XIX – 1-й половины XX в.	2	2		
Тема 29. Музыкальное искусство Англии 1-й половины XX в.	2		2	реферат
Тема 30. Советское изобразительное искусство 1917 – 1932 гг.	2	2		
Тема 31. Белорусское изобразительное искусство 1917 – 1932 гг.	2	2		
Тема 32. Советский драматический театр 1917 – 1932 гг.	2	2		
Тема 33. Белорусский драматический театр 1917 – н. 1930-х гг.	2	2		
Тема 34. Русская музыка рубежа XIX–XX вв.	2	2		
Тема 35. Белорусское изобразительное искусство 1932 – н.1940-х гг.	2	2		
Тема 36. Советский драматический театр 1932 – н.1940-х гг.	2	2		
Тема 37. Белорусский драматический театр 1930-х – н.1940-х гг.	2	2	4	реферат
Тема 38. Русская музыка 1-й половины XX в.	4	2		

	Тема 39. Формирование белорусской композиторской школы в 1-й половине XX в.	2	2		
	Тема 40. Советское изобразительное искусство 1945 – 1950-х гг.	2	2		
	Тема 41. Белорусское изобразительное искусство 1940-х – 1 ½ 1950-х гг.	2	2		
	Тема 42. Советский драматический театр 1941 – 1945 гг.	2	2		
	Тема 43. Советский драматический театр 1945 – 1950-х гг.	2	2		
	Тема 44. Белорусский драматический театр 1940-х–1 ½ 1950-х гг.	4	2		
	Тема 45. Тенденции развития музыкального искусства 2-й половины XX в. Композиторские техники 2-й волны авангарда	2	2		
	Тема 46. Интеллектуальная драма и экзистенциализм в театре	4		2	дискуссия
	Тема 47. Конкретная музыка	8	2		
	Тема 48. Электронная музыка	2		4	дискуссия
	Тема 49. Театр абсурда	4		4	круглый стол
	Тема 50. Абстракционизм в послевоенном искусстве	4		2	круглый стол
	Тема 51. Поп-арт	6		2	круглый стол
	Тема 52. Новый реализм в изобразительном искусстве	4		2	круглый стол
	Тема 53. Неореализм и документальный театр	2		2	круглый стол
3.	Раздел II. Искусство 2 ½ XX – начала XXI вв.				
	Тема 54. Музыкальное искусство Франции 2-й половины XX в.	6		4	круглый стол
	Тема 55. Музыкальное искусство Германии 2-й половины XX в.	2			
	Тема 56. Музыкальное искусство Венгрии 2-й половины XX в.	2	2		
	Тема 57. Музыкальное искусство Италии 2-й половины XX в.	4	2		
	Тема 58. Музыкальное искусство Польши 2-й половины XX в.	4		2	круглый стол

Тема 59. Музыкальное искусство США 2-й половины XX в.	2	2		
Тема 60. Советское изобразительное искусство 1960–1980-х гг.	2	2		
Тема 61. Белорусское изобразительное искусство 1960–1980-х гг.	2	2		
Тема 62. Советский драматический театр 1960–1980-х гг.	2	2		
Тема 63. Белорусский драматический театр 1960–1980-х гг.	2	2		
Тема 64. Русская музыка 1960–1980-х гг.	4			
Тема 65. Белорусская музыка 2-й половины 1950–80-х гг.	2			
Тема 66. Акциональное искусство	2		2	дискуссия
Тема 67. Концептуализм	2		2	круглый стол
Тема 68. Соц-арт	2		2	реферат
Тема 69. Минимализм и постминимализм	2	2		
Тема 70. Леттризм и ситуационизм	2		2	дискуссия
Тема 71. Кинетическое искусство	2			
Тема 72. Гиперреализм и гиперманьеризм	2			
Тема 73. Трансавангард в изобразительном искусстве	2			
Тема 74. Свободное фигуративное искусство	4		4	реферат
Тема 75. Постмодернизм в изобразительном искусстве рубежа XX–XXI вв.	4			
Тема 76. Постмодернизм в музыке	2		4	тестирование
Тема 77. Медитативная музыка	2	2	4	круглый стол
Тема 78. Пространственная музыка	2		2	тестирование
Тема 79. Белорусское изобразительное искусство рубежа XX–XXI вв.		2		тестирование
Тема 80. Постмодернизм в театре	4	2		
Тема 81. Мультимедиа в музыке	2		2	дискуссия
Тема 82. Белорусский драматический театр рубежа XX – XXI вв.	2	2		

	Тема 83. Русская музыка рубежа XX–XXI вв.	4		4	дискуссия
	Тема 84. Белорусская музыка последней трети XX–начала XXI вв.	2	2	4	реферат
Всего		206	104	76	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Баразна, М. Р. Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі XX стагоддзя = History of fine art of Belarus of the 20th century : вучэб. дапам. для студэнтаў па спецыяльнасцях «Графіка», «Скульптура», «Манументальна-дэкаратыўнае мастацтва (па напрамках)», «Жывапіс (па напрамках)» / М. Р. Баразна. – Выд. 3-е, папр. – Мінск : [Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў], 2020. – 315 с.
2. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века: теоретическая история [Электронный ресурс] : учеб. / Ю. Б. Борев. – М. : Юнити, 2017. – 495 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615797>. – С. 20 – 272.
3. Никитина, И. П. Философия искусства : учеб. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным наукам. [В 2 ч.]. / И. П. Никитина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021.
4. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учеб. и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 404 с.
5. Фатеева, И. М. История изобразительных искусств [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. М. Фатеева. – пос. Караваево : КГСХА, 2020 – Часть 2 : История изобразительных искусств – 2020. – 103 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/171678>. – С. 73 – 100.

Дополнительная

1. Богданова, П. Б. Культурный цикл: театральная режиссура от шестидесятников к поколению POST / П.Б. Богданова. – М. : Академический проект, 2017. – 479 с.
2. Бузук, Р.Л. Тэатр і глядач : дыялог доўжыцца. Праблемы беларускага драматычнага тэатра і аўдыторыі глядачоў у прасторы XX – пачатку XXI стагоддзя : [манаграфія] / Р. Л. Бузук. – Мінск : БДУКМ, 2017. – 266 с.
3. Культурология: история мировой культуры : учебник / Ф. О. Айсина, И. А. Андреева, Н. О. Воскресенская [и др.] ; ред. А. Н. Маркова. – 2-е изд., стер. – М. : Юнити-Дана, 2017. – 598 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684849>.
4. Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культура XX – пачатку XXI ст. / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; А. І. Лакотка [і інш.] ; [наук. рэд.

А. І. Лакотка]. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 803 с., С. 114 – 182, 390 – 432, 516 – 546.

5. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т. С. Паниотова, Г. А. Коробова, Л. И. Корсикова [и др.]. – 6-е изд., стер. – С.-Пб. : Планета музыки, 2021. – 456 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/179696>. – С. 180 – 205, 305 – 326

6. Пілецкі, В. А. Гісторыя культуры Беларусі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў негістарычных факультэтаў ВНУ / В. А. Пілецкі. – Мінск : Мінскі інвацыійны ўніверсітэт, 2017. – 401 с.

7. Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений. [В 7 т.]. Т. 7. Культура. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Театр. Экранные искусства. Музыкальное искусство. Литература. Музеи. Любительское художественное творчество / ред. совет: В. П. Андрейченко и др. ; [авт. кол.: Агафонова Н. А. и др. ; науч.-ред. кол.: М. Г. Борозна и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 785 с.

8. Рид, Г. Краткая история современной живописи / Г. Рид ; с предисл. Б. Рида и доп. гл., написанной К. Тисдолл и У. Фивером ; [пер.: Т. М. Боднарук, А. В. Шестанов]. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 359 с.

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 соответствия между элементами двух множеств с одним или несколькими соотношениями и заданий открытой формы с формализованным ответом; заданий на установление правильной последовательности данных в ряду артефактов.

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

Для контроля качества образования используются следующие средства диагностики: типовые задания; тесты по отдельным разделам и дисциплине в целом; устный опрос во время занятий; коллоквиумы; составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; выступления студентов на семинарах по разработанным ими темам; защита курсовых проектов (работ); экзамен, зачеты; защита дипломных проектов (работ).

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов так же включает в себя выполнение заданий для самоконтроля, написание рефератов по изучаемым темам, а так же подготовку к тестам и викторинам с аудиовизуальным материалом.

Задания для управляемой самостоятельной работы могут включать в себя такие интерактивные формы как круглый стол и дискуссия. В наибольшей степени качественному процессу обучения студентов по данной дисциплине должно содействовать дополнительное прослушивание, просмотр и анализ произведений искусств, а также самостоятельное посещение разнообразных художественных мероприятий (выставок, фестивалей, спектаклей, концертов) или просмотр соответствующего аудиовизуального материала, в том числе с использованием Интернет-ресурсов.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы

Задания для управляемой самостоятельной работы включают в себя следующие формы: дискуссия, «круглый стол», реферат, тестирование. Дискуссия – метод обсуждения и разрешения спорных вопросов, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. «Круглый стол» – метод активного обучения, позволяющий закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. Реферат – это письменная работа (сообщение) по определенной теме, в котором собрана и систематизировано изложена информация из нескольких научных источников. Тестирование – метод, позволяющий выявить уровень знаний через перечень вопросов, требующих выбора одного или нескольких из приводимых ответов.