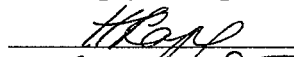

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«26» сентября 2024 г.

Регистрационный № УД- 6-12 /эуч.

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ СЕМИНАР

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

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21.08.2023 г. № 270, учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Н. И. Наркевич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. В. Макаревич, заведующий кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Д. А. Ивановская, доцент кафедры дизайна архитектурной среды учреждения образования «Белорусский национальный технический университет», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 11.11.2024);

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол №2 от 18.12.2024)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Искусствоведческий семинар» включена в модуль «Искусствоведческий практикум». Учебная программа разработана для студентов специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Учебная дисциплина «Искусствоведческий семинар» направлена на формирование у студентов комплексного, компаративного принципа изучения всех видов традиционного (музыкального, театрального, изобразительного) и экранного (кино, телевидение, новые медиа) искусств, развитие навыков проведения расширенного искусствоведческого анализа художественного произведения, а также освоение методов написания самостоятельных аналитических текстов.

«Искусствоведческий семинар» как интегрированная, теоретическая и практико-ориентированная учебная дисциплина базируется на методологии компаративного исследования и осуществления искусствоведческой практики, устанавливает связь с комплексом социальных, гуманитарных и естественных наук: Психолого-педагогическим модулем, «Философия», «Социология», «Культурология», и другие.

«Искусствоведческий семинар» как интегрированная, теоретическая и практико-ориентированная учебная дисциплина базируется на методологии компаративного исследования и осуществления искусствоведческой практики. Особое внимание уделено межпредметным связям с комплексом социальных, гуманитарных и естественных наук: «Философия», «Социология», «Культурология», модулями «История искусств», «Мировое искусство» и другие.

Изучение учебной дисциплины «Искусствоведческий семинар» направлено на формирование специализированной компетенции: Использовать навыки проведения расширенного культурологического анализа художественного произведения, методы написания самостоятельных аналитических текстов.

Цель учебной дисциплины – научить теоретически осмысливать, критически анализировать и описывать произведения и явления искусства.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование системных знаний по истории и теории искусствоведения;
- приобретение навыков письменного выражения личного мнения о функционировании артефактов в различных жанрах искусствоведения;
- приобретение навыков рационально организовывать самостоятельную работу с аудиовизуальным материалом и научной литературой по теории и истории искусства.

Познакомившись с материалом учебного курса, студент должен *знать*:

- принципы периодизации искусства и искусствоведения;
- специфику искусствоведения;
- историю теоретического становления искусствоведческой науки;
- работы ведущих исследователей в области искусствоведения;
- смысл наиболее авторитетных искусствоведческих концепций;

- жанровые разновидности искусствоведческих исследований;
- классификацию жанров искусствоведческих исследований;
- уметь:*
 - пользоваться профессиональной искусствоведческой терминологией;
 - описывать произведения искусства, используя понятийный аппарат искусствоведческой науки и разные жанры искусствоведческих исследований;
 - излагать в письменной форме свои аналитические взгляды по различным жанрам искусствоведения;
 - уметь эффективно использовать различные источники информации об искусстве и искусствоведении;
 - распознавать типы текстов об искусстве;
 - выявлять компаративные подходы к созданию произведений искусства разных исторических периодов;
 - определять типологию и классификацию жанров искусствоведческих исследований;
 - использовать полученные знания в профессиональной художественной практике;
 - критически оценить особенности развития современной художественной культуры;
 - использовать полученные знания и навыки в научно-исследовательской и педагогической деятельности;
- владеть:*
 - современной профессиональной искусствоведческой терминологией;
 - навыками приобретать новые знания и умения;
 - навыками анализировать и сопоставлять информацию из различных источников, составлять обзоры и презентации;
 - навыками планировать собственную научно-исследовательскую работу и представления ее результатов.

В рамках образовательного процесса по учебной дисциплине студент должен не только приобрести теоретические и практические знания, умения и навыки по специальности, но и развивать свой ценностно-личностный, духовный потенциал, сформировать качества патриота и гражданина, готового к активному участию в экономической, производственной, социально-культурной жизни страны.

Рекомендуемые формы текущей аттестации – защита творческих работ, письменная работа (написание и представление рецензий, статей).

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Искусствоведческий семинар» всего предусмотрено 180 часов, из которых 88 часа – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 22 часов, практические занятия – 66 часов.

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи, структура учебной дисциплины, учебно-методическое обеспечение, связь с другими дисциплинами, принципы организации самостоятельной работы.

Раздел I. История искусствоведения

Тема 1. Искусствоведение как междисциплинарная наука

Искусствоведение как междисциплинарная наука, которая изучает теорию и историю музыкального, театрального, изобразительного и экранного искусств. Триединство искусствоведения: история, теория и художественная критика. Искусствоведение как совокупность научных и учебных дисциплин. Комплексное изучение принципов развития формы и содержания художественного произведения и его существования в определенном социокультурном контексте.

Тема 2. Истоки искусствоведения. Формы и принципы изучения искусств в эпоху Античности

Первые учения о музыке в культуре древних цивилизаций Востока (Китай, Индия, Месопотамия). Синкретизм художественных представлений в эпоху Античности. Формирование художественной терминологии. Теоретическое осмысление принципов развития искусств в философских трактатах Пифагора и пифагорейцев, Платона и его коллег по Афинской академии, Аристоксена, Горация, Витрувия, Цицерона, Плиния Старшего и других. Основоположник музыкознания как науки Бозций (трактат «Основы музыки»).

Тема 3. Формы и принципы изучения искусств в эпоху Средних веков и Возрождения

Теория театрального и изобразительного искусства как составная часть богословского мировоззрения в Средневековье. Тертуллиан и его работа «О зрелищах». Понимание музыки как науки в Средневековье. Итальянский музыкант, теоретик, педагог Гвидо д'Ареццо и его реформа нотации.

Новые критерии оценки произведений искусства и новый уровень искусствоведческой науки в эпоху Возрождения. Основоположник истории искусств Дж. Вазари и его книга «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Появление первых музыкальных словарей. Голландский композитор и ученый Йоханнес Тинкторис и его произведения «Определение музыкальных терминов» и «Книга об искусстве контрапункта». Практико-теоретические исследования о гармонии, работы французских теоретиков в области театра Ф. Абиньяка «Театральная практика» и Н. Буало «Поэтическое искусство», трактат Леонардо да Винчи «О живописи», теоретико-методическая деятельность Ч. Ченнини, Л.-Б. Альберти, А. Дюрера.

Тема 4. Формы и принципы изучения искусств в эпоху Нового времени

Идеи о всемогуществе человеческого разума, приоритете образования и науки в эпоху Просвещения. Теоретическое наследие И. И. Винкельмана – автора «Истории искусств древности» (1763). Искусствоведческие произведения философов-«энциклопедистов» Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Вольтера, немецкого просветителя Г. Э. Лессинга.

Становление научного искусствознания в трудах Г. Вельфлина. Идея истории искусства как истории национальных школ и исторических стилей. Утверждение термина «музыковедение» (А. Серов). Воплощение идеи синтеза искусств в деятельности творца-романтика. Понимание синтетического взаимодействия живописи, музыки и литературы, концепция сущностного единства искусств как основы эстетики романтизма. Р. Вагнер как философ и теоретик искусства. Его разработка теории «музыкальной драмы». Расширенное освещение проблем искусства в газетах и журналах.

Тема 5. Искусствоведение Новейшего времени. Ведущие проблемы, концепции, авторы

Основные тенденции и признаки, сформировавшие искусство XX века: общественно-исторические идеи, национальные особенности, идейно-художественная проблематика. Эволюция теоретических взглядов на «новое» искусство и влияние на его развитие деятельности Ф. Маринетти, П. Пикассо, Г. Мунка, С. Дали, В. Кандинского, К. Малевича. Теоретическое обоснование авангардизма.

Научные исследования в области музыкального искусства (Г. Риман, Э. Курт, их разработки в рамках теории музыки; музыкально-теоретические работы Г. Абера, Г. Мерсмана, Г. Штукеншмидта и др.). Музыкально-критическая и научная деятельность Б. Асафьева. Выдающиеся представители советского музыкознания – И. Соллертинский, С. Скребков, Л. Мазель, Г. Хубов, А. Альшванг, Ю. Келдыш, Т. Ливанова, А. Сохор и др. Их научные труды и критические выступления по проблемам музыкального искусства.

Научно-теоретические работы о театре Р. Роллана, Б. Брехта и др. К. Станиславский и значение его произведения «Работа актера над собой». Научно-исследовательские монографии А. Анастасьева, Б. Рудницкого, Г. Баяджиева, Б. Ростоцкого, А. Аникста, Ю. Дмитриева, С. Макульского, М. Кнебель, Б. Захавы, В. Сахновского-Панкеева, Г. Товстоногова, А. Эфроса. Их роль в развитии современной театральной науки.

Теоретическое обоснование термина «социалистический реализм». Основные теоретические разработки в области кинематографии. «Манифест семи искусств» Р. Канудо (1911) – первая попытка теоретических обобщений начала XX в. Теоретические исследования Б. Балаша, Р. Арнгейма, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина и других. Фундаментальные исследования по истории киноискусства

Тема 6. Белорусское искусствоведение

Первые фактические сведения о развитии музыкального, театрального, изобразительного искусств в древних летописях, трактатах, диариушах. Периодическая печать второй половины XIX – начала XX в. как информационный источник искусствоведческих исследований. Белорусское искусствоведение как самостоятельная область науки в XX в. Представители, направления, формы публикаций. Исствоведческие монографии и их авторы, многотомные издания по истории искусств, энциклопедии.

Раздел II. Теория искусствоведения

Тема 7. Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения

Основные подходы к проблеме периодизации искусства и искусствознания. Периодизация истории искусства и ее основные понятия (понятие произведения искусства, жанра, направления, национальной школы, понятие стиля). Общество и художественная культура. Цивилизация и культура. Эволюция художественного восприятия. Эпоха и стиль. Исполнительный стиль. Манера и интерпретация. Связь искусствоведения с другими науками.

Тема 8. Теоретические аспекты изучения музыкального, театрального, изобразительного и экранного искусств

Обоснование обращения к определенному объекту исследования. Научность обоснования. Связь теоретических знаний с практикой написания. Самостоятельность и образность мышления. Использование специальной лексики и терминологии. Точность стиля языка изложения. Наличие научных (редакторских) комментариев к художественным текстам, красноречие цитирования, образовательная направленность искусствоведческого текста, академичность, научность комментариев, библиографическая оснащенность.

Синтез авторской логики высказывания и общепринятых методов и принципов написания текстологического анализа художественного произведения, сочетание теоретических знаний и практики наблюдения за реальной художественной жизнью, корректное использование документально-фактического материала, обоснование собственных обобщений и выводов, использование образной, эмоциональной речи.

Тема 9. Типология жанров искусствоведческих исследований

Исствоведческое исследование как процесс. Классификация и характеристика научно-публицистических жанров искусствоведческих исследований. Статья как научно-публицистический жанр. Статьи (научно-популярная, энциклопедическая, научно-проблемная, монографическая, аналитическая статья монографического издания, вступительная статья к альбому репродукций или нотного издания). Рецензия как научно-публицистический жанр. Функции и виды рецензий (авторрецензия, критично-публицистическая, аннотационно-информационная, внутренняя, научная).

Раздел III. Практика искусствоведения

Тема 10. Характеристика научно-публицистических жанров

Цель искусствоведческих публикаций. Описательность фактов. Анализ и авторская оценка представленных художественных явлений. Объективность информации. Методы исследования.

Тема 11. Рецензия как жанр. Классификация рецензий

Основные подходы к классификации рецензий. Рецензия на сборный концерт или коллективную выставку, сольный концерт или авторскую выставку, на спектакль, кинокартину, опубликованное исследование (монографию, сборник статей, альбом произведений изобразительного искусства, нотную хрестоматию и др.).

Тема 12. Реализация опыта и требования к написанию рецензий

Структура написания рецензии: принцип объединения исполнителей или артистов, общего и личного в творчестве участников концерта или выставки, определение значимости для творчества, страны и т.д. Программа (репертуар), ее жанровое разнообразие, стиль и манера исполнителя, запись личного впечатления рецензента и реакции зрителя (слушателя) и т. д.

Отражение условий реализации концерта (выставки или спектакля): представленные произведения искусства – их интерпретация (тема, стиль) – восприятие слушателем (зрителем). Отражение синтетической природы музыкального, драматического спектакля или фильма. Определение творческого единства или доминирующего звучания одного (или нескольких) создателей спектакля или кинопроизведения. Осмысление жанровых особенностей, необходимости владения специальной профессиональной искусствоведческой лексикой. Корректное отношение к оценке работы авторов и исполнителей.

Примерная структура написания рецензии на опубликованное исследование: проблематика, содержание книги, структура, композиция, стиль изложения, степень научности, сложности, публицистичности. Информация об авторе. Определение жанра издания (монография, сборник статей, альбом произведений изобразительного искусства и т.п.). Обозначение наличия и качества репродукций и иллюстраций. Определение изученности темы в специализированной литературе, ценности рецензируемой работы.

Тема 13. Статья как жанр. Классификация статей

Статья как научно-публицистический жанр искусствоведческих исследований. Основные подходы к классификации. Научно-популярная статья, энциклопедическая, научно-проблемная, монографическая, аналитическая статья монографического издания, вступительная статья к альбому репродукций или нотного издания.

Тема 14. Реализация опыта и требования к написанию статей

Определение цели написания статьи, актуальности, степени сложности и разработанности проблемы, объекта анализа. Информативность, насыщенность объективными фактами, наблюдениями, обобщениями, решение просветительских задач. Достоверность, а не декларативность рассуждений, использование научной терминологии, аргументированность, доказуемость утверждений. Сведения об авторе(ах) исследуемых произведений искусства, определение их стилистики, особенностей образного языка. Биобиблиографические данные.

Тема 15. Курсовая работа по искусствоведению как модель авторского исследования. Требования и принципы написания

Учебно-исследовательский характер курсовой работы как основы дальнейшей научной деятельности. Цель курсовой работы по дисциплине «Искусствоведческий семинар» – формирование навыков и овладение методами искусствоведческого исследования. Определение типов курсовой работы по их тематическому разнообразию: историко-концептуальная, «панорамная», монографическая, жанрово-аналитическая, теоретико-смысловая курсовая работа и др.

Структура курсовой работы. Введение (определяется актуальность темы, цель и задачи курсовой работы, объект и предмет исследования, методология и методы проводимого исследования, обзор использованной литературы, структура курсовой работы). Основная часть (две или три главы, каждая из которых может состоять из конкретных разделов). Заключение (результаты курсового исследования). Библиографический список. Приложения.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	Практические занятия		
	Введение	2	2		
	Раздел I. История искусствоведения	4	24	4	
1.	Искусствоведение как междисциплинарная наука	2	4		
2.	Истоки искусствоведения. Формы и принципы изучения искусств в эпоху Античности		4		
3.	Формы и принципы изучения искусств в эпоху Средних веков и Возрождения		4		
4.	Формы и принципы изучения искусств в эпоху Нового времени		4	2	защита творческих работ
5.	Искусствоведение Новейшего времени. Ведущие проблемы, концепции, авторы		4	2	доклад
6.	Белорусское искусствоведение	2	4		
	Раздел II. Теория искусствоведения	4	6	4	
7.	Принципы периодизации истории искусств и искусствоведения		2	2	доклад
8.	Теоретические аспекты изучения музыкального, театрального, изобразительного и экранного искусств	2	2		
9.	Типология жанров искусствоведческих исследований	2	2	2	защита творческих работ
	Раздел III. Практика искусствоведения	6	22	10	

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСП	Форма контроля знаний
		лекции	Практические занятия		
10.	Характеристика научно-публицистических жанров		4		
11.	Рецензия как жанр. Классификация рецензий	2	4		
12.	Реализация опыта и требования к написанию рецензий		4	2	защита творческих работ
13.	Статья как жанр. Классификация статей	2	2		
14.	Реализация опыта и требования к написанию статей		4	4	представление статьи
15.	Курсовая работа по искусствоведению как модель авторского исследования. Требования и принципы написания	2	4	4	защита творческих работ
	Всего:	16	54	18	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 250, [2] с.

2. Никитина, И. П. Философия искусства : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям. [В 2 ч.]. Ч. 1 / И. П. Никитина. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 211, [1] с.

3. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2021. – 404, [1] с., [16] л.

Дополнительная

1. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств : Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вёльфлин. – СПб. : Мифрил, 1994. – 427 с.

2. История европейского искусствознания : От Античности до конца XVIII века. Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР / отв. ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1963. – 463 с.

3. История европейского искусствознания: в 2 кн. Кн. 2 : Вторая половина XIX века – начало XX века. Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР / отв. ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М. : Наука, 1969. – 472 с.

4. История европейского искусствознания : в 2 кн. Кн. 2 : Вторая половина XIX века – начало XX века (1871-1917). Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР / отв. ред. Б. Р. Виппер, Т. Н. Ливанова. – М. : Наука, 1969. – 293 с.

5. Каган, М. С. Морфология искусства : Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств / М. С. Каган. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Воплощение темы Родины в творчестве современных белорусских художников.
2. Экранное прочтение белорусской советской классики о Великой Отечественной войне.
3. Художественные особенности мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
4. Тема Великой Отечественной войны в современном киноискусстве Беларуси.
5. Воплощение творчества В. Быкова в белорусском искусстве.
6. Экранная интерпретация белорусской литературной классики.
7. Национальные традиции в развитии современного искусства Республики Беларусь.
8. Претворение библейских образов в белорусском изобразительном искусстве XX века.
9. Образ природы в белорусской музыке и изобразительном искусстве.
10. Воплощение темы любви в русской и белорусской музыке XX века.
11. Витражное искусство в белорусской художественной культуре: особенности формирования и развития.
12. Образ мирового дерева в традиционном белорусском искусстве.
13. Интерпретация искусства вырезания из бумаги в современных художественных практиках Беларуси.
14. Семантика орнаментального образа в белорусском искусстве.
15. Основные тенденции развития белорусской книжной графики на современном этапе.
16. Роль теоретических воззрений на развитие художественной практики белорусского изобразительного искусства XX века.
17. Витебская школа в художественной культуре Беларуси.
18. Эволюция теоретических взглядов К. Малевича.
19. Теоретическое наследие В. Кандинского.
20. Теоретические проблемы взаимодействия изобразительного и музыкального искусства.

Методы и технологии обучения

Основными методами и технологиями обучения являются:

- методы научных исследований, основанные на изучении специальной искусствоведческой и культурологической литературы;
- аудиовизуальный анализ артефактов;
- технологии учебно-исследовательской деятельности;
- коммуникационные технологии (доклады, дискуссии, выступления, аналитический обзор, рецензирование и т.п.).

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на обогащение умений и навыков по учебной дисциплине «Искусствоведческий семинар».

Цель самостоятельной работы – содействие усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и контроль собственной деятельности. Преподаватель дает задания по самостоятельной работе и регулярно проверяет их выполнение. В рамках дисциплины «Искусствоведческий семинар» предполагается проведение студентами самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой, образцами периодической печати в области художественной культуры, посещение художественных музеев, галерей, театров, филармонии, знакомство с историческими и современными процессами формирования художественного творчества.

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа по решению творческих задач во время проведения семинарских занятий в аудитории под контролем преподавателя;
- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных заданий с консультациями преподавателя;
- знакомство с основной и дополнительной литературой по дисциплине;
- знакомство с произведениями искусства и примерами их интерпретации;
- подготовка рефератов по изучаемым темам;
- подготовка мультимедийных презентаций по индивидуальным темам.

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный опрос во время семинарских занятий;
- проведение текущих контрольных работ (заданий) по отдельным темам;
- защита выполненных в рамках управляемой самостоятельной работы индивидуальных заданий;
- выступление студента на конференции по подготовленному реферату;
- защита курсовой работы.

Рекомендуемые средства диагностики

Для контроля качества образования используются следующие средства диагностики:

- фронтальный опрос;
- проблемные, творческие работы по отдельным разделам и учебной дисциплине в целом;
- написание рефератов по отдельным разделам дисциплины;
- письменные разработки в разных жанрах искусствоведческих исследований (рецензии, статьи);
- выступление студентов на семинарских занятиях по разработанным темам;
- выступление студентов на научно-практических конференциях с подготовленными ими докладами.