

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

«~~25~~ 1 ~~сентября~~ августа» 2024 г.

Регистрационный № УД-6-10 /эуч.

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ

*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:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С. В. Кривошеева, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

А. Н. Гаврилова, ученый секретарь учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 24.06.2024)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 23.10.2024).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» включена в модуль «Анализ и интерпретация искусства». Учебная программа является комплексной, т.к. включает четыре раздела в соответствии с главными видами искусства – изобразительным, музыкальным, театральным и киноискусством. Учебная дисциплина «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» преподается параллельно с учебными дисциплинами по истории отдельных видов искусства (изобразительного, музыкального, театрального, киноискусства), что предусматривает распределение учебного материала именно в таком соответствии.

Учитывая специфику образного языка каждого из видов искусства, разделы программы достаточно автономны. Однако в каждом случае центральным остается конкретное произведение с его индивидуальными художественными особенностями. Художественным материалом для аудиовизуального репродуцирования артефактов являются самые яркие, значительные произведения изобразительного, музыкального, театрального и киноискусства.

Особенность учебной дисциплины «Аудиовизуального репродуцирования артефактов» в ее междисциплинарном характере. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов предполагает последующий их анализ в учебной дисциплине «Компаративный анализ произведений современного искусства». В комплексе эти учебные дисциплины являются важным звеном между различными искусствоведческими дисциплинами и представляют собой фактографическую основу учебных дисциплин модуля «История искусства», «Экранное искусство», «Анимационное кино».

Освоение учебной программы по учебной дисциплине «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» направлено на формирование следующих компетенций:

базовых профессиональных:

- Владеть терминологией искусствоведения, определять специфику средств художественной выразительности временных, пространственных и пространственно-временных видов искусства.
- Владеть принципами описания и анализа произведений искусства.
- Определять основные этапы развития искусствоведения и художественной критики, использовать специальную литературу, посвященную различным видам искусств, систематизировать и обобщать соответствующую информацию для проведения квалифицированных научных исследований в области искусства.

специализированных:

- Использовать на практике методологию проведения контекстуального анализа художественного произведения.
- Владеть принципами компаративного анализа произведений искусства.

Цель учебной дисциплины — ознакомление студентов с наиболее значительными произведениями искусства в соответствии с его жанровыми, стилистическими, композиционными и семиотическими особенностями.

Задачами учебной дисциплины являются:

- изучение выразительных средств разных видов искусства;
- овладение методикой искусствоведческого анализа;
- усвоение методологии исследования произведений разных видов искусств.

Студент должен *знать*:

- историко-теоретические основы искусства;
- специфику образности художественного текста;
- основные исторические факты, события, даты, имена деятелей изобразительного, музыкального, театрального, киноискусства;
- видовую и жанровую классификацию разных видов искусств;
- стили, направления, течения в искусстве;
- специфику образного языка произведений разных видов искусства.

уметь:

- выявлять сущность художественного произведения посредством использования различных теоретических принципов и методов;
- характеризовать семиотическую и символическую образность произведения искусства;
- самостоятельно анализировать художественное произведение и творчество автора;
- определять специфику образного языка произведений искусства;
- устанавливать жанровые и стилистические особенности произведений искусства;
- раскрывать структуру конкретного произведения искусства.

владеть:

- морфологией искусства;
- методологическими стратегиями анализа художественного произведения.

В соответствии с типовым учебным планом на изучение учебной дисциплины «Аудиовизуального репродуцирования артефактов» всего предусмотрено 338 часов, из которых 190 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 4 часа, практические – 186 часов.

Рекомендуемые формы текущей аттестации – круглый стол, опрос, эссе, реферат-презентация.

Рекомендуемые формы контроля знаний – зачет, экзамен. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 9 зачетных единиц.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цели и задачи учебной дисциплины. Специфические черты произведений различных видов художественного творчества. Трудности освоения артефактов.

Общеэстетические понятия формы и содержания. Художественный образ. Фольклор и профессиональное искусство. Понятие рода искусства. Проявление лирического-драматического-эпического в произведениях искусства. Представление о художественном стиле (эпохи, школы, автора). Национальные особенности творчества.

Ступени целостного анализа художественного произведения.

РАЗДЕЛ I. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1.1 Специфика аудиовизуального репродуцирования произведений разных эпох и художественных стилей

Циклы документальных фильмов «Как искусство сотворило мир» (автор сценария и режиссер Н. Мерфи), «Готические соборы: стремление к небу» (режиссер М. Папировски). Документальные фильмы «Крест в искусстве» (режиссер Р. Эдвардс), «Художники русского авангарда» (авторский проект Вал. Родионова) и др.

Тема 1.2 Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений памятников архитектуры

Циклы документальных фильмов «Мегасооружения» (группа режиссеров компании ВВС, 2007 г.), «Версаль» (режиссер Дж. Корбю, 1999 г.), «Открывая Ватикан» (режиссер П. Питер, К. Талчевски, 2006 г.), «Тайны мировой архитектуры» (автор проекта и сценарист Н. Геташвили, 2007 г.). Документальные фильмы «Скрытые города этрусков» (режиссер М. Андреус и др., 1996 г.), «Тайна египетских пирамид» (режиссер А. Горовацкий, Д. Марковцев, 2008 г.) и др.

Тема 1.3 Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений разных видов и жанров изобразительного искусства

Циклы документальных фильмов «Живопись. Мост над бездной» (режиссер А. Зайцев, 2011 г.), «Палитра» (режиссер А. Жобер, 1999 г.), «Секреты рисунка» (режиссер Ж. Макмилльян), «Граффити» (режиссер Б. Вариес) и др.

Тема 1.4 Взаимосвязь изобразительного искусства с разными гуманитарными науками в процессе аудиовизуального репродуцирования произведений

Цикл научно-популярных фильмов «Тайная история искусства» (идея А. Голубовского, 1991 г.), цикл документальных фильмов «Десять тайн Египта» (сцен. и режиссер Б. Моул), «Повседневная жизнь человечества» (коллектив авторов, Россия), научно-популярный фильм «Бесконечный поиск: бехистунская надпись» (коллектив авторов, 1993 г.), документальный фильм «Кровь и цветы. В поисках ацтеков» (режиссер Л. Грей), «Загадка письменности майя» (режиссер Т. Малова, 2009 г.) и др.

Тема 1.5 Аудиовизуальное репродуцирование синтеза искусств

Циклы документальных фильмов «Цивилизация» (авторский проект К. Кларка); «Версаль без секретов» (2004 г.), «Письменный код» (режиссер Ж. Серчингер, С. Бауман, Н. Бернс, 2007 г.), документальный фильм «Тайны Микеланджело» (М. Висалберджи, 2009 г.), «Сальвадор Дали и кино» (режиссер К. Фигерас, 2003 г.), короткометражный фильм «Музыкальная котомка» (студия Фолимаж, 2008 г.) и др.

Тема 1.6 Аудиовизуальное репродуцирование техник и технологий изобразительного искусства

Циклы документальных фильмов «Палитра» (режиссер А. Жобер, 1999 г.), «Открытия и изобретения Леонардо» (пр-во BBC, 2009 г.), «Э. Мане – основоположник современного искусства» (С. Дойон, 2009 г.), «Созерцание ночи. Анна Голубкина» (режиссер Д. Чуваев, 2002 г.) и др.

Тема 1.7 Аудиовизуальное репродуцирование документальных фактов личности художника (личность и творчество художника: документальные свидетельства)

Циклы документальных фильмов «Великие мастера» (группа авторов, 1980 – 1988 гг.), «Великие художники» (пр-во C.R.G. Doc. Films), «Леонардо Да Винчи: Я хочу сделать чудо» (автор, режиссер Пол Ван Дюк, 2003 г.), «Рафаэль» (автор Д. Томсон, 1982 г.), «Божественный Микеланджело» (режиссер Т. Данн, С. Эллиотт, 2004 г.), «Ван Гог» (1999 г.), «Джорджоне», «Иван Айвазовский», «Исаак Левитан», «Караваджо. Тайна смерти гения» (режиссер П. Ванжетти, 2011 г.), игровые фильмы «Мельница и крест» (режиссер Лех Маевский, 2011 г.), «То, что видели мои глаза» (режиссер Л. де Бартия, 2007 г.) и др.

Тема 1.8 Специфика аудиовизуальное репродуцирование конкретного (одного) артефакта

Циклы документальных фильмов «Частная жизнь шедевров» (режиссер М. Бурк, Л. Донахью, М. Голд, 2004 – 2010 гг.), «Картина расскажет тысячу историй» (автор и сценарист В. Янушек, 2003 – 2004 гг.), «Палитра» (режиссер

А. Жобер, 1999 г.), «Рембрандт. Автопортрет» (режиссер К. Вест, 1999 г.), «Босх. Сад наслаждений» (режиссер Жан Эсташ, 1980 г.), «Третьяковская галерея. История одного шедевра» (автор проекта В. Венедиктов, 1996 г.) и др.

Тема 1.9 Аудиовизуальное репродуцирование реконструкции и реставрации артефактов

Документальные фильмы «Культура: Отражение Славы. Реставрация Большого Зеркального Зала Версаля» (2006 г.), «Мелкий ремонт и реставрация книги» (2006 г.), «Мой Эрмитаж: Реставрация картины «Композиция с лестницей» О. Ренуара (автор проекта Л. Цуцельковский, 2009 г.), «Древние затерянные города» (режиссер М. Эверест, Э. Лэвэрти, М. Уилсон, 2006 г.) и др.

Тема 1.10 Музей в системе аудиовизуального репродуцирования артефактов

Циклы документальных фильмов «Знаменитые галереи мира» (группа авторов, 2004 – 2005 гг.), «Художественные музеи мира» (группа авторов, 2007 г.), «Третьяковская галерея» (автор проекта Д. Лавров, 2008 г.), «Мой Эрмитаж» (автор проекта Л. Цуцельковский, 2009 – 2012 гг.), «Русский музей» (авторы В. Венедиктов, В. Давидчук, 1982 – 1983 гг.), «Продать Эрмитаж. Как ухаживали шедевры» (группа авторов, 2008 г.), «Государственный Эрмитаж» (режиссер Е. Шахунова, 2009 г.).

РАЗДЕЛ II. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 2.1 Специфика аудиовизуального репродуцирования музыкального искусства

Изложение теоретического материала. Первая ступень: И.С. Бах ХТК, Прелюдии и фуги (по выбору). С. Рахманинов «Полишинель», «Элегия», Г. Свиридов Цикл «Курские песни», М.-К. Огинский «Полонез».

Вторая ступень (структура): Д. Скарлатти Соната (по выбору), Ф. Куперен «Колокольчики Цитеры», Ф. Шопен Прелюдии ре-минор, ля-мажор, М. Глинка Рондо Фарлафа («Руслан и Людмила»).

Третья ступень (тематизм, драматургия): В.А. Моцарт Соната для ф-но (по выбору), Л. Бетховен Симфония № 5, 1ч.

Четвертая ступень (средства выразительности): У. Берд «Колокола», И. Бах Бранденбургский концерт № 1, Ф. Шуберт Песня «Форель», А. Даргомыжский Песни «Титулярный советник», «Мельник», романс «Мне грустно», М. Мусоргский «Блоха», А. Бородин «Для берегов Отчизны дальней», С. Рахманинов «Не пой. Красавица при мне...», С. Прокофьев Мимолетности, «Джюльетта-девочка» (балет «Ромео и Джульетта»).

Тема 2.2 Аудиовизуальное репродуцирование музыкально-творческих видов

Фольклор: «Прощай. радость, жизнь моя», «Ты воспой, соловейко», «Поехал казак на чужбину...». Богослужбная музыка. *Православная:* «Богородице, Дево, радуйся» и др. *Католическая музыка:* части мессы «Proprium» и «Ordinarium». Протестантские хоралы.

Композиторское творчество: А. Вивальди Концерт «Весна» (цикл «Времена года»), В. Моцарт «Реквием», Л. Бетховен Соната № 8, Ф. Шопен Баллада №1, К. Дебюсси «Лунный свет», П. Чайковский 1 – 2 пьесы из цикла «Времена года», С. Рахманинов Романсы «Здесь хорошо», «Весенние воды», Г. Свиридов вокальный цикл «Петербург».

Тема 2.3 Аудиовизуальное репродуцирование средств музыкальной выразительности

Мелодия: Л. Бетховен Элизе, Ж. Массне Элегия, М. Глинка «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», А. Даргомыжский «Мне грустно», «Я здесь, Инезилья», С. Рахманинов «Вокализ», Концерт № 3 – 1 часть, С. Прокофьев Песня невесты (кантата «Александр Невский»), Г. Свиридов Хор «Любовь святая».

Ритм: И. Бах Крещендо (Месса си-минор), Финальный хор (Страсти по Матфею), отдельные танцы из Французских сюит, Н. Паганини Вечное движение, Н. Римский-Корсаков Полет шмеля («Сказка о царе Салтане»), Ж. Бизе Хабанера Кармен («Кармен»), А. Хачатурян Танец с саблями, С. Прокофьев Сцена Ледового побоища («Александр Невский»), Марш («Любовь к трем апельсинам»), Танец рыцарей («Ромео и Джульетта»), Г. Свиридов «Время, вперед!», «Тройка» (из кинофильма «Метель»).

Гармония: И. Гайдн Фрагменты Симфоний №103 и 104, В.А. Моцарт «Маленькая ночная серенада», Ф. Шопен Мазурка ля-минор ор. 17 № 4, Р. Шуман «Я не сержусь», М. Глинка «Марш Черномора» («Руслан и Людмила»), П. Чайковский Симфония № 6, С. Прокофьев Симфония № 1.

Тембр. И. Бах Органная токката и fuga ре-минор, Ф. Куперен «Колокольчики Цитеры», В.А. Моцарт Рондо в турецком стиле (Соната № 11 Ля-мажор), П. Чайковский «Танец феи Драже» («Щелкунчик»), М. Равель Болеро, Д. Шостакович Симфония № 7 – 1 часть, О. Мессиан «Аминь завершения» («Образы слова Аминь»).

Тема 2.4 Аудиовизуальное репродуцирование музыкальных форм

Примеры на 2-частную форму, куплетную форму – песни советских композиторов. Примеры 3-частной формы – пьесы Ф. Шопена – мазурки, вальсы, прелюдии, этюды (по выбору), пьесы из цикла П. Чайковского «Времена года» (по выбору), М. Глинка «Рондо Фарлафа» («Руслан и Людмила»). Вариации: И. Бах «Чакона» из Скрипичной сюиты, Крещендо (Месса си-минор), В.А. Моцарт Соната Ля-мажор (1 часть), Ф. Мендельсон Серьезные вариации. Сонатная форма: первые части сонат и симфоний В.А. Моцарта, Л. Ван Бетховена (по выбору).

Тема 2.5 Аудиовизуальное репродуцирование музыкальных жанров

Жанры западно-христианской музыки. Месса: И. Бах Месса h-moll, В.А. Моцарт «Реквием» («Missa pro defunctis»). Страсти (Пассионы): И. Бах «Страсти по Матфею» (отдельные номера). Магнификат: И. Бах «Магнификат», кантата № 10 «Немецкий магнификат». Стабат матер: Дж. Перголези «Stabat mater».

Кантаты И. Баха (по выбору). Оратория (церковная и светская): Г.Ф. Гендель «Мессия», Й. Гайдн «Времена года», оратории и кантаты Г. Свиридова (по выбору).

Жанры православной музыки: литургические песнопения Троице-Сергиевой Лавры, Валаамского монастыря, Соловецкого монастыря, Оптиной пустыни, С.Рахманинов «Всенощное бдение», «Литургия», митрополит Илларион (Алфеев) «Страсти по Матфею», Г. Свиридов «Святы Боже».

Жанры светской музыки. Танцевальные, песенные жанры, марши. И. Бах Бранденбургские концерты (по выбору), Концерт для клавесина с орк. ре-минор, Английские сюиты. Г. Гендель Кончерто grosso, Ф. Шуберт песни из вокальных циклов (по выбору), романсы русских композиторов, Ф. Шопен Соната № 2 – траурный марш, Ф. Мендельсон Свадебный марш (сюита «Сон в летнюю ночь»), Марш Черномора (М. Глинка «Руслан и Людмила»), С. Прокофьев Марш («Любовь к трем апельсинам»).

Инструментальные миниатюры: пьесы Ф. Шопена, Ф. Шуберта, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, К. Дебюсси, П. Чайковского, А. Скрябина (по выбору). Инструментальные циклы: Р. Шуман «Карнавал», Ф. Лист «Женевские колокола» из цикла «Годы странствий», М. Мусоргский «Картинки с выставки», П. Чайковский пьесы из цикла «Времена года» (по выбору). Вокальные циклы: Ф. Шуберт «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь».

Симфония, ее структура, инвариант жанра: Й. Гайдн Симфония № 104, В.А. Моцарт Симфония № 40, Л. Бетховен Симфония № 9, Ф. Шопен Соната № 2, Ф. Шуберт Симфония № 2, П. Чайковский Симфония № 6, С. Прокофьев Симфония № 7, Д. Шостакович Симфония № 14.

Тема 2.6 Аудиовизуальное репродуцирование программной музыки

У. Берд «Трубы», «Волынка», «Свист возницы», «Колокола», А. Вивальди четыре концерто grosso «Времена года», Р. Шуман циклы «Бабочки», «Карнавал», Ф. Лист три цикла «Годы странствий», Г. Берлиоз Фантастическая симфония, П. Чайковский «Времена года», М. Мусоргского «Картинки с выставки».

Тема 2.7 Аудиовизуальное репродуцирование оперы и музыкальных инструментов

Анализ специфики оперной драматургии (Ж. Бизе «Кармен», М. Глинка «Иван Сусанин»).

Формы и жанры, составляющие оперное сочинение: *ария* Папагено «Известный всем я птицелов» (В. Моцарт «Волшебная флейта»), хабанера и сегидилья Кармен (Ж. Бизе «Кармен»), ария-бриндизи Дон-Жуана (В. Моцарт «Дон-Жуан»), песенка Герцога (Д. Верди «Риголетто»), *ариозо* Ленского «Я люблю вас» (П. Чайковский «Евгений Онегин»), ариозо Германа «Прости, небесное создание» (П. Чайковский «Пиковая дама»), каватина и рондо Антонида (М. Глинка «Иван Сусанин»), баллада Томского (П. Чайковский «Пиковая дама»), *рассказ* Головы (М. Глинка «Иван Сусанин»), *хоры* и *ансамбли* (из опер М. Мусоргского «Борис Годунов», Н. Римского-Корсакова «Царская невеста»).

Оркестровые эпизоды (Р. Вагнер Полет валькирий из «Валькирии», Траурный марш из «Гибели богов», М. Глинка Сцена похищения Людмилы из оперы «Руслан и Людмила», «Три чуда» из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»), *увертюра* (Р. Вагнер «Тангейзер», М. Глинка «Руслан и Людмила», П. Чайковский интродукция к «Пиковой даме»), *антракт* к 4 действию «Кармен» Ж. Бизе.

Просмотр, анализ драматургии, структуры и отдельных номеров 1 – 2 опер (В.А. Моцарт «Дон-Жуан», Дж. Верди «Травиата», Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»).

Прослушивание аудиоматериала может быть заменено просмотром видеозаписей этих или аналогичных сочинений в концертном варианте выдающихся исполнителей.

Прослушивание и анализ музыкальных сочинений дополняется *просмотром видеофильмов* о композиторах (И. Бах, А. Вивальди, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, С. Рахманинов, С. Прокофьев), об исполнителях (С. Рихтер, Ч. Бартоли) и др.

Знакомство со звучанием различных музыкальных инструментов: М. Равель «Болеро», Д. Шостакович Симфония № 7 – 1 часть, С. Прокофьев «Петя и волк». *Инструменты барокко*: А. Вивальди Один из концерто grosso «Времена года», А. Марчелло Концерт для гобоя с оркестром, И. Бах Токката и фуга ре-минор для органа, Прелюдия и фуга из ХТК (по выбору). *Симфонический оркестр*: Л. Бетховен Увертюра «Кориолан», П. Чайковский Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». *Инструментарий и возможности звукозаписи XX века*: А. Петров Музыка к к/ф «Человек-амфибия».

Уникальная акустика, выразительные возможности и разновидности колокольных инструментов.

РАЗДЕЛ III. АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 3.1. Аудиовизуальное репродуцирование драматургии эпохи Возрождения

Текстологический анализ пьес К. Гоцци. Конфликтология пьес, образный строй произведений. Основные мотивы драматургии. Анализ режиссерских версий пьесы «Принцесса Турандот» на сцене Малого театра (г. Москва).

Текстологический анализ пьес В. Шекспира. Конфликтология пьес, образный строй произведений. Основные мотивы драматургии. Шекспировские произведения в постановке П. Брука, Ю. Бутусова, Э. Някрошюса. Сравнительный анализ режиссерских версий пьесы «Гамлет».

Тема 3.2 Аудиовизуальное репродуцирование драматургии эпохи Классицизма.

Текстологический анализ пьес П. О. Бомарше. Конфликтология пьес, образный строй произведений. Основные мотивы драматургии. Сравнительный анализ режиссерских версий пьесы «Безумный день или Женитьба Фигаро».

Текстологический анализ пьес Ж.-Б. Мольера. Конфликтология пьес, образный строй произведений. Основные мотивы драматургии. Сравнительный анализ режиссерских версий пьесы «Мнимый больной».

Тема 3.3 Аудиовизуальное репродуцирование драматургии XIX в.

Драматургия Н. Островского. Специфика коммуникативной драматургической информации в пьесах автора. Режиссерская задумка и режиссерское авторское воплощение пьесы «На всякого мудреца довольно простоты». Специфика восприятия сценического произведения и понимание собственно театральных средств образности.

Тема 3.4 Аудиовизуальное репродуцирование драматургии XX в.

Драматургия А. Чехова. Феномен подтекста. Второй план. Анализ пьес «Три сестры» и «Чайка». Элементы герменевтики в текстологическом анализе пьесы. Смысл слов «чайка», «ряженный». Специфика коммуникативной драматургической информации в пьесах А. Чехова. «Малозначительные» обычные реплики и семиотика молчания.

«Три сестры» в режиссерских интерпретациях А. Ефремова, Э. Някрошюса и П. Штейна. Сравнительный анализ смыслового и образного звучания спектаклей. Режиссерская задумка и режиссерское авторское воплощение пьесы. Специфика восприятия сценического произведения с «выключенным» вербальным элементом (на примере немецкоязычного спектакля П. Штейна) и понимание собственно театральных средств образности.

Сравнительный анализ сценического воплощения пьесы «Чайка» Малым драматическим театром Санкт-Петербурга, Ярославским театром имени

Волкова, немецким театром Дойчешэнбюндэтеатр, экспериментальной театральной группой г. Москвы.

Лаборатория Е. Гротовского. Режиссерские уроки. Феномен мифа в театре. Современные приемы актерского воплощения. Влияние лаборатории Е. Гротовского на творчество крупнейших мастеров современного театра (Дж. Стреллера, П. Брука и др.).

Текстологический анализ пьесы Я. Купалы «Павлинка» и обсуждение спектакля. Обзор текущего репертуара минских театров (индивидуальные задания студентам).

«Раскиданное гнездо» (Русский театр), «Пинская шляхта» (театр Национальный академический театр им. Я. Купалы).

Анализ современных художественных направлений и режиссерских практик.

РАЗДЕЛ IV.

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ КИНОИСКУССТВА

Тема 4.1 Аудиовизуальное репродуцирование фильмов немого периода (1895 – 1920-е гг.)

«Кабинет доктора Калигари» (1919) режиссера Р. Вине – классический пример художественного стиля киноэспрессионизма. «Броненосец «Потемкин» (1925) С. Эйзенштейна. Кинопоэма «Земля» (1930) А. Довженко. «До завтра» (1929) Ю. Тарича.

Тема 4.2 Аудиовизуальное репродуцирование фильмов 1930 – 1940-х гг.

Кинокартина Ф. Ланга «Завещание доктора Мабузе» (1933). Фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944, 1947). Кинокартина О. Уэлса «Гражданин Кейн» (1940). «Похитители велосипедов» (1948) Витторио де Сика как пример социальной драмы.

Тема 4.3 Аудиовизуальное репродуцирование фильмов периода «новых волн» (1950 – 1980-е гг.)

«Смерть в Венеции» (1971) Л. Висконти. Кинокартина М. Антониони «Затмение» (1963). Жестокая сказка Ф. Феллини «Репетиция оркестра» (1979). «Теорема» (1968) П.-П. Пазолини. «Шепоты и крики» (1972) И. Бергмана как психологическая драма. «Хиросима, любовь моя» (1958) А. Рене. «Небо над Берлином» (1987) В. Вендерса как полифоническое произведение. «Скромное обаяние буржуазии» (1972) Л. Бунюэля – три вариации на одну тему. «Повар, вор, его жена и ее любовник» (1990) П. Гринуэя. «Ран» (1985) как интерпретация трагедии В. Шекспира «Король Лир» на японский лад. «Пепел и алмаз» (1958) А. Вайды. «Двойная жизнь Вероники» (1991) К. Кеслевского.

«Листопад» (1968) О. Иоселиани и «Цвет граната» (1969) С. Параджанова как примеры воплощения разных эстетических принципов в контексте советского кино 1960-х гг. Поэтика фильма А. Тарковского «Зеркало» (1976). «Я родом из детства» (1966) В. Турова. «Чужая вотчина» (1982) В. Рыбарева как режиссерская транскрипция романа В. Адамчика.

**Тема 4.4 Аудиовизуальное репродуцирование фильмов эпохи
постмодернизма (1990 – 2000-х гг.).**

«Blow-up» (1966) и «Профессия: репортер» М. Антониони, «Имя: Кармен» (1983) Ж.-П. Годара, «Дикие сердца» (1990) Д. Линча, «Чунгкинский экспресс» (1994) В. Ка-Вая, «Матадор» (1986) П. Альмодавара.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ темы, раздела	Название раздела, темы	Кол-во аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия		
1	2	3	4	5	6
	Введение	2			
1.	Раздел I. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов изобразительного искусства	2		10	Опрос, Круглый стол, Эссе, Викторина, Реферат-презентация
1.1	Специфика аудиовизуального репродуцирования произведений разных эпох и художественных стилей		4		
1.2	Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений памятников архитектуры		4		
1.3	Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений разных видов и жанров изобразительного искусства		4		
1.4	Взаимосвязь изобразительного искусства с разными гуманитарными науками в процессе аудиовизуального репродуцирования произведений		4		
1.5	Аудиовизуальное репродуцирование синтеза искусств		4		
1.6	Аудиовизуальное репродуцирование техник и технологий изобразительного искусства		4		
1.7	Аудиовизуальное репродуцирование документальных фактов личности художника (личность и творчество художника: документальные свидетельства)		4		
1.8	Специфика аудиовизуальное репродуцирование конкретного (одного) артефакта		6		
1.9	Аудиовизуальное репродуцирование реконструкции и реставрации артефактов		6		
1.10	Музей в системе аудиовизуального репродуцирования артефактов.		6		

1	2	3	4	5	6
2.	Раздел II. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов музыкального искусства			10	Круглый стол, Эссе, Реферат- презентация
2.1.	Специфика аудиовизуального репродуцирования музыкального искусства		6		
2.2.	Аудиовизуальное репродуцирование музыкально-творческих видов		6		
2.3.	Аудиовизуальное репродуцирование средств музыкальной выразительности		6		
2.4.	Аудиовизуальное репродуцирование музыкальных форм		6		
2.5.	Аудиовизуальное репродуцирование музыкальных жанров		6		
2.6.	Аудиовизуальное репродуцирование программной музыки		6		
2.7.	Аудиовизуальное репродуцирование оперы и музыкальных инструментов		6		
3.	Раздел III. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов театрального искусства			8	Опрос, Круглый стол, Эссе, Реферат- презентация
3.1.	Аудиовизуальное репродуцирование драматургии эпохи Возрождения		6		
3.2.	Аудиовизуальное репродуцирование драматургии эпохи Классицизма		6		
3.3.	Аудиовизуальное репродуцирование драматургии XIX в.		10		
3.4.	Аудиовизуальное репродуцирование драматургии XX в.		10		
4.	Раздел IV. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов киноискусства			8	Круглый стол, Эссе, Викторина
4.1.	Аудиовизуальное репродуцирование фильмов немого периода.		6		
4.2.	Аудиовизуальное репродуцирование фильмов 1930–1940-х гг.		6		
4.3.	Аудиовизуальное репродуцирование фильмов периода «новых волн» (1950–1980-х гг.).		6		
4.4.	Аудиовизуальное репродуцирование фильмов эпохи постмодернизма (1990–2000-х гг.).		12		
	Всего	4	150	36	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Агафонова, Н. А. История кино: этапы, стили, мастера: пособие для студентов вузов / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – 190 с.
2. Басин, Е. Я. Психология искусства. Личностный подход : учебник для студентов вузов / Е. Я. Басин, В. П. Крутоус. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 250 с.
3. Гужалоўскі, А. А. Музеі Беларусі (1941–1991 гг.) / А. А. Гужалоўскі. – Мінск: НАРБ, 2004. – 192 с.
4. Киселев, С.С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое пособие / С.С.Киселев. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2022. – 229 с.
5. Миронова А.Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе специальностей 54.03.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» / А.Ф. Миронова. 2-е изд. - Москва : Форум, 2021. - 94 с. - ISBN 978-5-00091-640-7. - URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/360865/reading> (дата обращения: 17.10.2025). - Текст: электронный.

Рекомендуемые методы (технологии) обучения

Преподавание аудиовизуального репродуцирования артефактов целесообразно осуществлять в форме практических занятий. Основными методами (технологиями) обучения, адекватно отвечающими целям изучения данной учебной дисциплины, являются проблемное обучение (исследовательский методы) и коммуникативные технологии (дискуссия, дебаты, круглый стол и др.). Занятия сопровождается аудиовизуальными демонстрациями.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для диагностики профессиональных компетенций, выявления уровня учебных достижений студентов рекомендуется использовать следующий инструментарий:

1. Устный опрос студентов.
2. Письменный опрос студентов (викторина, тест)
3. Задания открытой формы со свободно конструируемым ответом.
4. Проблемные и творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.
5. Написание реферата (презентации)

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Целью самостоятельной работы студентов является стимулирование познавательной активности, переход на продуктивный, творческий уровень усвоения знаний в развитии академических, социально-личностных, профессиональных компетенций.

По учебной дисциплине разрабатывается учебно-методический комплекс с материалами и рекомендациями, которые помогут студенту в организации самостоятельной работы. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

Рекомендации по осуществлению контролируемой самостоятельной работы студентов

Для осуществления контролируемой самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать диагностический инструментарий, имеющий разноуровневый характер и применяемый комплексно. В качестве одного из средств контроля и оценки могут быть использованы критериально-ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий закрытой формы с одним или несколькими вариантами правильных

ответов; заданий на установление соответствия между элементами двух множеств с одним или несколькими соотношениями и равным или разным количеством элементов в множествах; заданий на установление правильной последовательности, которые предполагают формализованный ответ.

Для измерения степени соответствия учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать задания открытой формы со свободно конструируемым ответом, проблемные и творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

Кафедра, за которой закреплено чтение учебной дисциплины «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов», имеет право определять виды и периодичность осуществления контрольно-оценочной деятельности с учетом структуры содержания учебной дисциплины.