

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

УО «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»

_____ Ю.П. Бондарь

«___» _____ 2013 г.

Регистрационный № УД-____/ уч.

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

*Учебная программа
по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение
(по направлениям), направлению специальности 1-21 04 02-05
Искусствоведение (интегрированное),
специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение*

Минск
БГУКИ
2013

Составители:

Л. В. Измаилова, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

А. Н. Никифоренко, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения;

Е. Н. Шаройко, старший преподаватель кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

Рецензенты:

кафедра теории и истории искусств учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств»;

Е. В. Голикова-Пошка, научный сотрудник отдела экранных искусств государственного научного учреждения «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси»

Рекомендовано к утверждению:

кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 16 от 11.06.2012 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 25.06.2012 г.)

Ответственный за редакцию *В. Б. Кудласевич*

Ответственный за выпуск *Е. Н. Шаройко*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Анализ произведений искусства – соединительное звено между различными искусствоведческими дисциплинами и является методологической основой таких дисциплин, как «Искусство XX в.: традиционные искусства», «Искусство XX в.: киноискусство», «Искусство XX в.: экранная культура».

Цель дисциплины – освоение студентами методологии целостного анализа произведения искусства в соответствии с его жанровыми, стилистическими, композиционными и семиотическими особенностями.

В рамках программы изучения дисциплины предусмотрено выполнение следующих *задач*:

- дифференцировать целенаправленность анализа произведений искусства;
- определить основы методологии исследования артефактов;
- освоить на практике стратегии осуществления целостного анализа произведения искусства (музыкального, изобразительного, театрального, кино).

В результате изучения дисциплины «Анализ произведений искусства» 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;
- проводить комплексный анализ произведений разных видов искусства.

Основными методами (технологиями) обучения являются проблемное обучение (исследовательский метод) и коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол и др.).

Занятия сопровождаются аудиовизуальными и мультимедийными демонстрациями, слайд-презентациями для усиления эмоционально-образного восприятия материала курса.

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

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов. По дисциплине разработан 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.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины «Анализ произведений искусства» всего предусмотрено 528 часов, из которых 272 часа – аудиторные занятия (2 часа – лекции, 270 часов – практические занятия).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачеты, экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных часов	
	лекции	практ.
Введение	2	
Раздел I. Анализ произведений музыкального искусства		
<i>Тема 1. Средства музыкальной выразительности</i>		6
<i>Тема 2. Музыкальные формы</i>		10
<i>Тема 3. Музыкальные жанры. Общая характеристика</i>		6
<i>Тема 4. Жанры христианской музыки Западной Европы</i>		6
<i>Тема 5. Музыка православной церкви</i>		6
<i>Тема 6. Жанры светской музыки</i>		8
<i>Тема 7. Программная музыка</i>		8
<i>Тема 8. Опера</i>		8
<i>Тема 9. Органология</i>		8
Раздел II. Анализ произведений изобразительного искусства		
<i>Тема 10. Основы анализа произведений изобразительного искусства</i>		2
<i>Тема 11. Анализ произведений простых жанров</i>		10
<i>Тема 12. Анализ произведений исторического, мифологического, аллегорического жанров</i>		12
<i>Тема 13. Анализ триптихов и полиптихов</i>		10
<i>Тема 14. Анализ серий</i>		10
<i>Тема 15. Анализ циклов</i>		12
<i>Тема 16. Анализ произведений скульптуры</i>		12
Раздел III. Анализ произведений театрального искусства		
<i>Тема 17. Текстологический анализ пьес А. Чехова</i>		8
<i>Тема 18. Сценические версии пьес А.Чехова</i>		6
<i>Тема 19. Лаборатория Е.Гротовского</i>		6
<i>Тема 20. Сценические версии пьес В. Шекспира</i>		12
<i>Тема 21. Обсуждение лучших спектаклей минских театров</i>		20
Раздел IV. Анализ произведений киноискусства		
<i>Тема 22. Анализ фильма немецкого киноэкспрессионизма</i>		2

<i>Тема 23. Анализ фильмов французского киноавангарда</i>		4
<i>Тема 24. Анализ фильмов советского кино 1920-х гг.</i>		6
<i>Тема 25. Анализ белорусского фильма 1920-х гг.</i>		2
<i>Тема 26. Анализ фильмов тоталитарной эпохи (1930–1940-х гг.)</i>		4
<i>Тема 27. Анализ фильма французского поэтического реализма</i>		2
<i>Тема 28. Анализ фильма итальянского неореализма</i>		2
<i>Тема 29. Анализ фильмов ведущих мастеров итальянской киношколы</i>		8
<i>Тема 30. Анализ фильма И. Бергмана</i>		2
<i>Тема 31. Анализ фильма французской «новой волны»</i>		2
<i>Тема 32. Анализ фильма «молодого немецкого кино»</i>		2
<i>Тема 33. Анализ фильма Л. Бунюэля</i>		2
<i>Тема 34. Анализ фильма П. Гринуэя</i>		2
<i>Тема 35. Анализ фильма А. Куросавы</i>		2
<i>Тема 36. Анализ фильмов польской киношколы</i>		4
<i>Тема 37. Анализ фильмов советского кино 1960–1980-х гг.</i>		4
<i>Тема 38. Анализ белорусских фильмов 1960–1980-х гг.</i>		4
	Всего...	2
		270

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Цели и задачи 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.

Четыре ступени целостного анализа художественного произведения.

Раздел I. Анализ произведений музыкального искусства

Тема 1. Средства музыкальной выразительности

Элементы музыкальной речи: мелодия, ритм, лад и тональность, тембр, фактура, динамика и др.

Специфически музыкальные категории: лад, гармония, тембр. Звукоряд – лад – тональность. Классификация *ладов*. Лад и мелодия.

Понятие *гармония* в широком и тесном значениях. Формирование гомофонно-гармонического стиля в музыке Западной Европы. Гармония и мелодия. Формообразующие и фонические свойства гармонии.

Тембр и его выразительные возможности. Тембр и регистр, фактура. Певческие голоса. Хор. Музыкальные инструменты. Оркестр.

Тема 2. Музыкальные формы

Музыкальная форма как воплощение художественного содержания. Форма-структура и форма-процесс. Разделы музыкальной формы. Соотношение их функций, типов изложения, принципов развития.

Иерархия музыкальных форм. Понятие музыкальной темы. *Период*. Простые и развитые *одночастные формы* вокальной и инструментальной музыки. Простые и сложные *двух- и трехчастные формы*.

Вариации в народной и профессиональной музыке. Вариации как принцип развития, как форма, как жанр. Общие принципы построения, сфера применения в вокальной и инструментальной музыке. Исторические типы вариаций.

Рондо как форма и как самостоятельный жанр. Происхождение, структурные принципы, художественное содержание. Область применения. Исторические типы.

Сонатная форма – высший и наиболее сложный тип построения и развития музыкального сочинения. Художественные возможности сонатной формы, ассоциативные связи с романом, театральной драмой. Образы, музыкальные темы, драматургия. Три раздела структуры сонатной формы, их функции, типы изложения, принципы развития.

Истоки и эволюция сонатной формы. Область применения.

Свободные и смешанные формы как результат индивидуализации традиционных музыкальных форм. Соединение различных форм-структур и принципов развития. Распространение принципа программности и тенденция к синтезу искусств.

Контрастно-составные формы, их исторические типы.

Тема 3. Музыкальные жанры. Общая характеристика

Определение понятия «жанр». Музыкальный жанр как способ художественного обобщения. Комплекс признаков (внутримузыкальных и внемузыкальных), формирующих музыкальный жанр.

Жизненное предназначение музыкальных жанров; первичные и вторичные жанры; прикладная и автономная музыка. Связь жанров с родами искусства, музыкально-творческими видами.

Связь жанров с художественным содержанием и музыкальными формами. Направленность жанра на аудиторию. Жанр и исполнительские средства. Жанр как законченное музыкальное сочинение, как его часть, как выразительное средство.

Классификация музыкальных жанров. Связь жанров и стилей. Фуга – центральный жанр и наиболее сложная форма полифонической музыки.

Тема 4. Жанры христианской музыки западной Европы

Понятие жанрового канона. Соотношение элементов традиций и новизны. Понятия «первая практика» и «вторая практи-

ка». «Сочинитель» и «композитор». Истоки и эволюция жанров католической и протестантской традиций. Григорианский и протестантский хоралы. Взаимовлияние трех пластов музыки – церковной, народной, светской.

Месса: общая характеристика, литургическое предназначение; истоки текста и музыки. Исторические разновидности мессы.

Страсти (Пассионы): истоки сюжета, либретто, структура, драматургия, состав исполнителей. Исторические разновидности страстей.

Магнификат. Истоки текста. Традиции григорианского пения на основе «восьми тонов Магнификата». Литургическое предназначение, образно-эмоциональная сфера. История жанра.

Стабат матер. Жанровые истоки – средневековая секвенция, гимн, лауда. Состав исполнителей, предназначение. Стабат матер и кантата. Стабат матер как концертный жанр. Евангельские сюжеты Благовещения (Магнификат), Страстей Христовых (Страсти), оплакивания (Стабат матер) в музыке, живописи, скульптуре, театре, киноискусстве.

Кантата. Жанрово-стилевые истоки. Состав исполнителей. Гибкость и подвижность элементов структуры. Связь кантаты с инструментальной музыкой, мотетом, оперой. Церковная кантата – источники текстов, образный мир, предназначение. Светская кантата в музыкальной практике XVIII–XX вв. Кантата (мотет, дуэт, духовный концерт) в творчестве И.С. Баха.

Оратория (церковная и светская). Сюжеты, состав исполнителей, предназначение. Предшественники оратории – литургические драмы, мистерии, миракли, страсти, мотеты, лауды. Образный мир, драматургия, принципы структурирования. Жанровые разновидности оратории. История жанра. Оратория и опера.

Тема 5. Музыка православной церкви

Жанрово-стилевые особенности. Византийские традиции и славянский фольклор. Состав исполнителей и храмовая акустика. Тексты. Образный мир и эмоциональный строй. Ценность канона и художественных традиций. Музыка и богослужение. Византийское осмогласие.

Ранние формы христианской гимнографии: гимническое пение, Ипакои, Ектенья. Литургия (Обедня). Всенощное бдение. Канон: Ирмос, Тропарь, Катавасия, Эксапостиларий = Свети-

лен. Подобны и Самогласны. Стихира. Причастен = Каноник. Прокимен, Седален. Величание.

Богослужбные сборники: Минея, Часослов, Октоих, Праздник, Ирмологий.

Литургические сочинения русских композиторов XVIII–XX вв. Хоровой концерт и партесное пение. Внеслужбные жанры. Использование стилистических приемов и цитат христианской музыки в композиторской практике XVIII–XX вв.

Тема 6. Жанры светской музыки

Позднее Средневековье и Ars nova. Музыкально-поэтические жанры в творчестве трубадуров: альба, пастурель, песня крестоносца о подвигах героев, плач, сирвента, танцевальная песня, песня-диалог. Новые жанры в творчестве труверов. Рыцарская вокальная лирика миннезингеров. Лауда. Итальянская качча и французский шас. Инструментальные пьесы танцевального типа – эстампиды.

Возрождение. Вокальные жанры. Инструментальная практика. Ранние виды прикладной сюиты – придворно-церемониальной и танцевальной.

Новые музыкально-театральные жанры – опера и балет.

Барокко. Ранние циклические жанры инструментальной музыки: концерт, сюита.

Классицизм. Циклический инструментальный жанр – симфония; принципы симфонизма. Общность концепции симфонии, театральной драмы, романа. Структура, функции частей цикла. Драматургия цикла и его частей. Интерпретация схемы симфонического цикла в художественной практике.

Связь симфонии с другими инструментальными жанрами. Образно-интонационное родство ранней симфонии и оперы. Эволюция жанра.

Общность структуры и драматургии симфонии, сонаты, классического концерта, квартета, квинтета. Истоки жанра сонаты. Симфоническая увертюра: программность замысла, драматургия конфликтного типа, структура, выразительный потенциал.

XIX век. Новые жанры симфонической музыки и обновление классической симфонии; тяготение к программности замысла, свободе структурных норм, яркости контрастов.

Романтическая инструментальная миниатюра для бытового музицирования и для концертного исполнения. Психологизация танца. Переосмысление жанров этюда, фантазии, прелюдии, токкаты. Инструментальные сюиты и циклы программного типа. Транскрипции и парафразы.

Вокальные миниатюры, их жанровые прототипы. Новая образность, композиционные приемы, повышение значимости инструментального сопровождения. Вокальные циклы. Обновление музыкального языка, индивидуализация авторского стиля.

Тема 7. Программная музыка

Определение понятия. Источники программности. Типы программности. Тенденция к синтезу искусств. Художественный замысел–сюжет–средства воплощения. Влияние внемузыкальных факторов на выбор композиционных средств. Введение лейтмотивов, принцип монотематизма.

Исторические разновидности программной музыки: циклы миниатюр французских клавесинистов, барочная программность А. Вивальди, И.С. Баха, симфонические увертюры, программность романтического типа в творчестве Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Шумана, программность в русской музыке XIX–XX вв.

Тема 8. Опера

Синтез музыки, текста, сценического действия, сценографии. Оперное либретто, сценарная драматургия.

Музыкально-драматургический план и средства его воплощения; конфликт, кульминация. Номерная структура и сквозное развитие. Интонационно-тематические связи и лейтмотивная система как способ достижения внутреннего единства.

Строение оперы. Формы и жанры, составляющие оперное сочинение. Взаимосвязь оперы с другими жанрами вокальной и инструментальной музыки. Опера и духовные идеалы эпохи. Исторические и национальные разновидности серьезной и комической оперы. Место оперного жанра в мировой художественной культуре.

Тема 9. Органология

Понятие органологии.

Музыкальный звукоряд. Строй музыкальных инструментов и проблемы настройки. Эволюция музыкального мышления и различные типы строя.

Музыкальный инструментарий. Струнные инструменты: материалы, конструкция, способы звукоизвлечения и выразительный потенциал. Исторические типы струнных инструментов.

Духовые инструменты. Особенности конструкции, способы звукоизвлечения, темброво-акустические возможности. Орган. Предшественники органа. Исторические разновидности, художественно-выразительный потенциал, область применения. Портатив и позитив.

Инструменты группы клавир. Особенности звукоизвлечения, сложность конструкции, настройка и строй. Ранние виды. Клавишно-щипковые, клавишно-ударные. Художественно-выразительные возможности, область применения, репертуар. Исполнительское мастерство, пианисты-виртуозы.

Типы оркестров с фиксированным составом, группы оркестра, функции дирижера.

Новое поколение электромузыкальных инструментов XX в. (от терменвокса до синтезатора).

XX век: функции музыки в кино, театре; возможности и последствия открытия звукозаписи. Новые музыкально-творческие виды в художественной практике.

Раздел II. Анализ произведений изобразительного искусства

Тема 10. Основы анализа произведений изобразительного искусства

Введение в анализ произведений изобразительного искусства. Художественные стили, направления, течения. Специфика и особенности анализа разных видов изобразительного искусства. Выразительные средства живописи, графики, скульптуры. Жанры в разных видах изобразительного искусства. Основной понятийный аппарат. Сюжет и тема. Композиция и колорит. Иконография. Фактура, техники и материалы.

Тема 11. Анализ произведений простых жанров

Специфика анализа простых жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, ню и др. Композиционные и колористические особенности произведений. Основные техники и материалы живописи и графики. История создания и специфика хранения.

Практическое освоение навыков анализа произведений простых жанров. Примерный перечень произведений: Рембрандт «Портрет старика в красном», Т. Гейнсборо «Портрет супругов Эндрюс», Д. Левицкий «Портрет П.А. Демидова», И. Хруцкий «Портрет жены», И. Айвазовский «Черное море», С. Щедрин «Терраса, увитая виноградом», В. Ванькович «А. Мицкевич на скале Аюдаг», В. Хеда «Ветчина и серебряная посуда», П. Сезанн «Персики и груши».

Тема 12. Анализ произведений исторического, мифологического, аллегорического жанров

Сюжет и тема в произведениях исторического, мифологического, аллегорического жанров. Особенности первоисточника. История создания и специфика хранения. Характеристика композиции, колорита, иконографии произведений сложных жанров. Практическое освоение навыков анализа произведений сложных жанров. Примерный перечень произведений: Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна», Рембрандт «Возвращение блудного сына», В. Суриков «Боярыня Морозова», Ж.-Л. Давид «Клятва Горациев», Т. Жерико «Плот “Медузы”», И. Репин «Запорожцы», Э. Делакруа «Свобода на баррикадах», К. Брюллов «Последний день Помпеи», Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», Я. Дамель «Освобождение Т. Костюшко из темницы».

Тема 13. Анализ триптихов и полиптихов

Триптих и полиптих как разновидности многочастных произведений живописи и графики. Специфика анализа многочастных произведений. Особенности композиционного решения триптихов и полиптихов. Практическое освоение навыков анализа триптихов и полиптихов. Примерный перечень произведений: И. Босх «Воз сена», «Сад земных наслаждений», П.П. Рубенс «Воздвижение креста», Я ван Эйк «Гентский алтарь».

Тема 14. Анализ серий

Серия как разновидность многочастного произведения изобразительного искусства. Особенности анализа серийных произведений. Сюжет, тема, композиция серии. Специфика объединения частей серии в единое произведение. Вариативность

как способ создания серии. Виды вариативности серийных произведений. Практическое освоение навыков анализа серий. Примерный перечень произведений: К. Моне «Стога», «Руанский собор», Г. Гольбейн Младший «Пляски смерти», М. Савицкий «Цифры на сердце».

Тема 15. Анализ циклов

Цикл как специфическая разновидность многочастного произведения. Сходство и отличия цикла и серии. Серийность и цикличность в одном произведении. Сюжет, тема, композиция цикла. Особенности объединения частей цикла. Последовательность и драматургичность в цикле. Критерий времени в циклах с пространственным характером образов. Практическое освоение навыков анализа циклических произведений живописи и графики. Примерный перечень произведений: У. Хогарт «Модный брак», «Карьера мота», П. Брейгель Старший «Пороки и добродетели», Ф. Гойя «Капричос».

Тема 16. Анализ произведений скульптуры

Разновидности скульптуры. Материалы и техники исполнения скульптурных произведений. Пластические качества и пространственное решение. Серии и циклы в скульптуре. Практическое освоение навыков анализа произведений скульптуры. Примерный перечень произведений: Агесандр «Лаокоон», Л. Бернини «Аполлон и Дафна», Л. Гиберти «Врата рая», О. Роден «Вечная весна», «Граждане Кале», И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому», Э. Неизвестный «Атомный взрыв», Г. Дмоховский «Мальчик с лебедем», В. Жбанов «Всадница».

Раздел III. Анализ произведений театрального искусства

Тема 17. Текстологический анализ пьес А. Чехова

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.

Тема 18. Сценические версии пьес А. Чехова

«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» на сценах Беларуси, России и Германии.

Тема 19. 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.).

Тема 20. Сценические версии пьес В. Шекспира

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 21. Обсуждение лучших спектаклей минских театров

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

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

Анализ современных художественных направлений и режиссерских практик.

Раздел IV. Анализ произведений киноискусства

Тема 22. Анализ фильма немецкого киноэкспрессионизма

«Кабинет доктора Калигари» (1919) режиссера Р. Вине – классический пример художественного стиля киноэкспрессионизма. Сюжет и композиция фильма. Конфликт. Образ Калига-

ри. Изобразительные особенности фильма, творчество художников. Пластика актеров. Символично-метафорический уровень кинокартины.

Тема 23. Анализ фильмов французского киноавангарда

«Антракт» (1924) Р. Клера – наивысшее достижение зрелого французского киноавангарда. Сюжетосложение как ряд ассоциаций. Динамика отражения. Ритм как основа визуальной образности.

«Андалузский пес» (1929) Л. Бунюэля – пример сюрреализма. Пространственно-временной континуум фильма. Эмоционально-ассоциативная образность. Расшифровка образов с точки зрения психоаналитической психологии.

Тема 24. Анализ фильмов советского кино 1920-х гг.

«Броненосец “Потемкин”» (1925) С. Эйзенштейна. Органичная стройность фильма: композиция, ритм, закон золотого сечения. Пафос. Пластическая полифония. Тема и конфликт. Герои. Жанр «драма-хроника».

Кинопоэма «Земля» (1930) А. Довженко. Дискретный характер сюжетосложения. Полисемантика. Конфликт. Главный герой. Изобразительный язык фильма. Ритмическая природа изображения. Художественно-философский надтекст. Форма рондо как основа архитектоники фильма.

Тема 25. Анализ белорусского фильма 1920-х гг.

«До завтра» (1929) Ю. Тарича – наиболее яркое художественное явление белорусского экрана 1920-х гг. Тема и сюжет. Композиция. Конфликт. Главный герой. Пластическая выразительность изображения. Метафорический монтаж.

Тема 26. Анализ фильмов тоталитарной эпохи (1930–1940-х гг.)

Кинокартина Ф. Ланга «Завещание доктора Мабузе» (1933): сюжет, конфликт, герои. Композиция. Жанр. Иерархия персонажей. Политические сопоставления.

Фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944, 1947). Тема и сюжет. Композиция. Многоуровневая структура конфликта. Главный герой. Жанр. Драматургия света и тени. Сюита гримов. Цветовая партитура. Оперность как принцип киностилистики. Историко-политические ассоциации.

*Тема 27. Анализ фильма
французского поэтического реализма*

Кинокартина Ж. Кокто «Орфей» (1947). Характер сюжетосложения. Фабула. Композиция. Конфликт. Образы Поэта-Орфея и Музы-Смерти. Пластическая образность экранного изображения. Символично-метафорическая интерпретация зеркала. Художественные недостатки кинокартины.

*Тема 28. Анализ фильма
итальянского неореализма*

«Похитители велосипедов» (1948) Витторио де Сика как пример социальной драмы. Тема и сюжет. Композиция. Конфликт. Главные герои. Документально-фотографическая стилистика изображения. Звуковой образ. Велосипед как метафорический персонаж фильма.

*Тема 29. Анализ фильмов ведущих
мастеров итальянской киношколы*

«Смерть в Венеции» (1971) Л. Висконти – шедевр киноискусства. Композиция фильма как форма сонатного аллегро. Развитие главной и побочной тем. Конфликт на сюжетном и философско-эстетическом уровнях. Драматургия света и цвета. Амбивалентность образной системы. Ритм. Музыкальная пластика изображения. Фильм как экранная интерпретация новеллы Т. Манна.

Кинокартина М. Антониони «Затмение» (1963) – воплощение жанра экзистенциальной драмы. Тема, сюжет, главные мотивы. Двухчастная композиция и ритм. Герои и конфликт. Художественное время фильма. Философия черного и белого.

Жестокая сказка Ф. Феллини «Репетиция оркестра» (1979). Характер сюжетосложения. Композиция фильма как форма сонатного аллегро. Конфликтология. Типажи. Маски. Театральная условность действия.

«Теорима» (1968) П.-П.Пазолини. Условность сюжета. Тема и идея фильма. Главные персонажи. Звуковой образ.

Тема 30. Анализ фильма И. Бергмана

«Шепоты и крики» (1972) как психологическая драма. Тема, сюжет, основные мотивы. Вариационность как принцип кинестилистики. Конфликтология. Специфика аудиовизуальной образности.

Тема 31. Анализ фильма французской «новой волны»

«Хиросима, любовь моя» (1958) А. Рене. Поток сознания как принцип сюжетосложения. Композиция. Конфликт. Ритм. Художественное время фильма. Метафорическая идентификация. Изобразительное решение. Специфика звукового образа.

Тема 32. Анализ фильма «молодого немецкого кино»

«Небо над Берлином» (1987) В. Вендерса как полифоническое произведение. Композиция. Главные темы. Интермедии и дискретные мотивы. Движение и ритм. Звуковая и цветовая партитуры. Образный строй фильма.

Тема 33. Анализ фильма Л. Бунюэля

«Скромное обаяние буржуазии» (1972) – три вариации на одну тему. Композиция. Эпизоды-микросюжеты. Драматургия конфликта. Константные мотивы. Бунюэлизмы. Изобразительный язык фильма.

Тема 34. Анализ фильма П. Гринуэя

«Повар, вор, его жена и ее любовник» (1990) П. Гринуэя. Сюжет и фабула. Структура фильма. Жанр. Противостояние массовой и элитарной культур. Двухуровневая модель конфликта. Пластическая и звуковая образность. Цветовая динамика.

Тема 35. Анализ фильма А. Куросавы

«Ран» (1985) как интерпретация трагедии В. Шекспира «Король Лир» на японский лад. Тема и сюжет. Конфликт. Нарративная и темпоритмическая структура двойного феерического Но. Композиция Дзе-Ха-Кю. Главные персонажи. Изобразительная стилистика фильма. Звуковой образ. Монтажный язык.

Тема 36. Анализ фильмов польской киношколы

«Пепел и алмаз» (1958) А. Вайды. Тема, сюжет, главный герой. Метафорический уровень конфликта. Экспрессия пластической образности фильма. Символика заключительной части.

«Двойная жизнь Вероники» (1991). Сюжет и композиция фильма. Образ главной героини. Художественное пространство. Звук и колорит. Секвентивный характер драматургии и монтажа. Гуманистический пафос кинокартины.

*Тема 37. Анализ фильмов советского кино
1960–1980-х гг.*

«Листопад» (1968) О. Иоселиани – пример поэтико-документального направления. Характер сюжетосложения. Композиция. Персонажи. Атмосфера кинокартины и ритм.

«Цвет граната» (1969) С. Параджанова как воплощение эстетических принципов поэтико-живописного направления. Композиция и сюжетосложение. Художественные обобщения и пространство автора. Дешифровка символическо-метафорического надтекста.

Поэтика фильма А. Тарковского «Зеркало» (1976). Образ главного героя и композиция фильма. Основные темы и мотивы. Экранные парафразы. Изобразительная стилистика. Ритм и специфика повествования.

Тема 38. Анализ белорусских фильмов 1960–1980-х гг.

«Я родом из детства» (1966) В. Турова. Тема и сюжет фильма. Композиция и ритм. Образы главных героев. Тональность картины.

«Чужая вотчина» (1982) В. Рыбарева как режиссерская транскрипция романа В. Адамчика. Сюжет и композиция. Иерархия персонажей. Историческое время фильма и художественная типизация. Философско-художественные обобщения.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Агафонова, Н. А. Анализ кинопроизведения / Н.А. Агафонова // Общая теория кино и основы анализа фильма. – Минск : Тесей, 2008. – С. 105–188.

2. Вайсфельд, И. В. О сущности кинодраматургии : учеб. пособие по спец. «Драматургия кино» / И.В. Вайсфельд ; Всесоюз. гос. ин-т кинематографии, каф. драматургии кино. – М. : ВГИК, 1981 (вып. дан. 1982). – 83 с.

3. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н.Волков. – М.: Искусство, 1977. – 263 с.

4. Герчук, Ю.Я. Основы художественной грамоты : Язык и смысл изобразительного искусства: учеб.пособие / Ю.Я. Герчук. – М. : Учеб. лит., 1998. – 204 с.

5. Зайцева, Л.А. Киноязык : освоение речевой природы / Л. А. Зайцева ; Всерос. гос. ин-т кинематографии им. С.А. Герасимова, каф. киноведения. – М. : ВГИК, 2001. – 96 с.

6. Строение фильма : Некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. ст. : [Перевод] / сост. [и авт. предисл.] К.Э. Разлогов ; [коммент. М. Ямпольского]. – М. : Радуга, 1984. – 279 с.

Дополнительная

1. Анализ и интерпретация произведения искусства : учеб. пособие / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.]; под ред. Н. А. Яковлевой. – М.: Высш. шк., 2005. – 551 с.

2. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура : терминолог. слов. / под общ. ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.

3. Даниэль, С.М. Искусство видеть : о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С.М. Даниэль. – 2-е изд. – СПб. : Амфора, 2006. – 206 с.

4. Ершов, П.М. Искусство толкования : в 2 ч. / П.М. Ершов. – Дубна : Феникс, 1997. – Ч. 1 : Режиссура как практическая психология. – 347 с. ; Ч. 2 : Режиссура как художественная критика. – 591 с.

5. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике культуры и искусства / Ю. М. Лотман; [сост. Р.Г.Григорьев; вступ. ст., с. 5–14,

С. М. Даниэль]. – СПб. : Акад. проект, 2002. – 543 с. – (Мир искусства).

6. Лоусон, Д.Г. Фильм – творческий процесс, или Язык и структура фильма / Д.Г. Лоусон. – М. : Искусство, 1965. – 468 с.

7. Музыкальные инструменты мира / пер. с англ. Т.В. Лихач. – Минск: Попурри, 2001. – 320 с.

8. Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. – М. : Сов.энцикл., 1990. – 672 с.

9. Назайкинский, Е.В. Логика музыкальной композиции / Е.В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1982. – 319 с.

10. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства: учеб. пособие для студентов пед. институтов / О.Ф. Нечай; науч. ред. И.В. Вайсфельд. – М. : Просвещение, 1989. – 288 с.

11. Пави, П. Словарь театра : пер. с фр. / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.

12. Пластическая выразительность актера : учеб. пособие для студентов театр. вузов и ин-тов искусств / А.Б. Немеровский ; ГИТИС. – М. : ГИТИС, 2010. – 255 с.

13. Ратников, Г.В. Жанровая природа фильма / Г.В. Ратников ; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Навука і тэхніка, 1990. – 181 с.

14. Ручьевская, Е.А. Классическая музыкальная форма : учебник по анализу : [для студентов сред. и высш. муз. заведений] / Е.А. Ручьевская. – СПб. : Композитор, 1998. – 267 с.

15. Сенько, Д.С. Основы композиции и цветоведения : учебник / Д.С. Сенько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Беларусь, 2010. – 189 с.

16. Соколов, А.Г. Монтаж = Editing : телевидение, кино, видео : учебник для студентов / А.Г. Соколов. – 2-е изд. – М. : Дворников, 2005. – Ч. 1. – 2005. – 241 с.

17. Что такое язык кино : сб. / ВНИИ киноискусства ; редкол. : Е.С. Громов [и др.]. – М. : Искусство, 1989. – 240 с.

18. Шаповалова, О. А. Популярный музыкальный энциклопедический словарь / О.А. Шаповалова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 318 с. – (Серия «Словари»).

Критерии оценок результатов учебной деятельности

Баллы	Показатели оценки
1 (один)	Отсутствие прибавления знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта, отказ от ответа
2 (два)	Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; знание отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использования научной терминологии дисциплины, наличие в отказе грубых и логических ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень культуры выполнения заданий
3 (три)	Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины: пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий
4 (четыре)	Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; использование научной терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) задачи; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий
5 (пять)	Достаточные знания в объеме учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины

	ны; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения заданий
6 (шесть)	Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении учебных и профессиональных задач; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках учебной программы; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях; периодическое участие в групповых обсуждениях, достаточно высокий уровень культуры исполнения заданий
7 (семь)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий
8 (восемь)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины (в том числе техникой информационных технологий), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно ре-

	<p>шать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий</p>
9 (девять)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий</p>
10 (десять)	<p>Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий</p>

Перечень рекомендуемых средств диагностики

ü 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.

ü 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.

ü Кафедра, за которой закреплено чтение дисциплины «Анализ произведений искусства», имеет право определять виды и периодичность осуществления контрольно-оценочной деятельности с учетом структуры содержания учебной дисциплины.

Учебное издание

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

*Учебная программа
по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение
(по направлениям), направлению специальности 1-21 04 02-05
Искусствоведение (интегрированное),
специализации 1-21 04 02-05 01 Компаративное искусствоведение*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 2013. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 1,51. Уч.-изд. л. 1,04. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств».
ЛИ № 02330/0003939 от 19.05.2011.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ