

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор БГУКИ

_____ Ю. П. Бондарь

« _____ » _____ 2016 г.

Регистрационный № УД- _____ /уч.

**АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ
РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ**

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям),
направления специальности 1-21 04 02-05
Искусствоведение (интегрированное),
специализации 1-21 04 02-05 01
Компаративное искусствоведение*

Минск
БГУКИ
2016

СОСТАВИТЕЛИ:

Л. В. Измаилова, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Раздел 1. «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов музыкального искусства»), кандидат искусствоведения;

А. Н. Никифоренко, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Раздел 2. «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов изобразительного искусства»), кандидат искусствоведения;

Е. Н. Шаройко, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (Раздел 3. «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов театрального искусства», раздел 4. «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов киноискусства»), кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

Н. А. Агафонова, старший научный сотрудник отдела экранных искусств филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы» государственного научного учреждения «Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 14 от 20.05.2015);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 18.06.2015)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Е. Н. Шаройко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» является основной дисциплиной для студентов специальности «искусствоведение», специализации «компаративное искусствоведение». Программа данной учебной дисциплины является комплексной, т. к. включает четыре раздела в соответствии с главными видами искусства – музыкальным, изобразительным, театральным и кинематографом. Дисциплина «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» преподаётся параллельно с дисциплинами по истории отдельных видов искусства (изобразительного, музыкального, театрального, кинематографа), 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 музыкального, изобразительного, театрального и кинематографического искусства.

Особенность дисциплины «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» в ее междисциплинарном характере. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов предполагает последующий их анализ на предмете «Анализ произведений искусства». В комплексе эти учебные дисциплины являются важным звеном между различными искусствоведческими дисциплинами и представляют собой фактографическую основу таких дисциплин, как «Искусство XX в.: традиционные искусства», «Искусство XX в.: киноискусство», «Искусство XX в.: экранная культура».

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

Задачами дисциплины являются:

- изучение выразительных средств разных видов искусства;
- овладение методиками 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.

Студент должен *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.

Студент должен *владеть*:

- морфологией искусства;
- методологическими стратегиями анализа художественного произведения.

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

Занятия сопровождаются аудиовизуальными демонстрациями.

Учебным планом по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям) на изучение дисциплины «Аудиовизуальное репродуцирование артефактов» всего предусмотрено 346 часов, из которых 190 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 4 часа, практические – 186 часов. Рекомендуемые формы контроля знаний – зачеты, экзамены.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Кол-во ауд. часов	В том числе	
		лекции	практические занятия
Введение	4	4	
Раздел I. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов музыкального искусства			
<i>Тема 1.</i> Целостный анализ музыкально-произведения	4		4
<i>Тема 2.</i> Музыкально-творческие виды	6		6
<i>Тема 3.</i> Средства музыкальной выразительности	6		6
<i>Тема 4.</i> Музыкальные формы	6		6
<i>Тема 5.</i> Музыкальные жанры	6		6
<i>Тема 6.</i> Программная музыка	4		4
<i>Тема 7.</i> Опера	4		4
<i>Тема 8.</i> Органология	4		4
Раздел II. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов изобразительного искусства			
<i>Тема 9.</i> Специфика аудиовизуального репродуцирования произведений разных эпох и художественных стилей	6		6
<i>Тема 10.</i> Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений памятников архитектуры	6		6
<i>Тема 11.</i> Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений разных видов и жанров изобразительного искусства	6		6
<i>Тема 12.</i> Взаимосвязь изобразительного искусства с разными гуманитарными науками в процессе аудиовизуального репродуцирования произведений	6		6
<i>Тема 13.</i> Аудиовизуальное репродуцирование синтеза искусств	6		6
<i>Тема 14.</i> Аудиовизуальное репродуцирование техник и технологий изобразительного искусства	4		4
<i>Тема 15.</i> Аудиовизуальное репродуцирование документальных фактов личности художника (личность и творчество художника: документальные свидетельства)	4		4

<i>Тема 16.</i> Специфика аудиовизуального репродуцирования конкретного (одного) артефакта	4		4
<i>Тема 17.</i> Аудиовизуальное репродуцирование реконструкции и реставрации артефактов	4		4
<i>Тема 18.</i> Музей в системе аудиовизуального репродуцирования артефактов	4		4
Раздел III. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов театрального искусства			
<i>Тема 20.</i> Аудиовизуальное репродуцирование драматургии эпохи Возрождения	8		8
<i>Тема 21.</i> Аудиовизуальное репродуцирование драматургии эпохи классицизма	12		12
<i>Тема 22.</i> Аудиовизуальное репродуцирование драматургии XIX в.	10		10
<i>Тема 23.</i> Аудиовизуальное репродуцирование драматургии XX в.	12		12
Раздел IV. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов киноискусства			
<i>Тема 24.</i> Аудиовизуальное репродуцирование фильмов немого периода	8		8
<i>Тема 25.</i> Аудиовизуальное репродуцирование фильмов тоталитарной эпохи (1930–1940-х гг.)	8		8
<i>Тема 26.</i> Аудиовизуальное репродуцирование фильмов периода «новых волн» (1950–1980-х гг.)	26		26
<i>Тема 27.</i> Аудиовизуальное репродуцирование фильмов эпохи постмодернизма (1990–2000-х гг.)	12		12
Всего...	190	4	186

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

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.

Ступени целостного анализа художественного произведения.

Раздел I. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов музыкального искусства

Тема 1. Целостный анализ музыкального произведения

Изложение теоретического материала. Первая ступень: И. С. Бах, прелюдии и фуги из ХТК (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 фортепиано (по выбору), Л. Бетховен Симфония № 5, 1 ч.

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. Музыкально-творческие виды

Фольклор: «Прощай, радость, жизнь моя», «Ты воспой, соловейко», «Поехал казак на чужбину...». Богослужбная музы-

ка. *Православная*: «Богородице, Дево, радуйся» и др. *Католическая музыка*: части мессы «Progrium» 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 3. Средства 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 ч., С. Прокофьев Песня невесты (кантата «Александр Невский»), Г. Свиридов Хор «Любовь святая».

Ритм: И. Бах Круцификсус (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 ч., О. Мессиаан «Аминь завершения» («Образы слова Аминь»).

Тема 4. Музыкальные формы

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

Тема 5. Музыкальные жанры

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», И. 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 Иларион (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 оркестром ре-минор, Английские сюиты. Г. Гендель Концерто грассо, 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. 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 6. Программная музыка

У. Берд «Трубы», «Волынка», «Свист возницы», «Колокола», А. Вивальди Кончерти гросси «Времена года», Р. Шуман циклы «Бабочки», «Карнавал», Ф. Лист Циклы «Годы странствий», Г. Берлиоз Фантастическая симфония, П. Чайковский «Времена года», М. Мусоргский «Картинки с выставки».

Тема 7. Опера

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», Н. Римский-Корсаков «Три чуда» из «Сказки 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.

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

Тема 8. Органология

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

Уникальная акустика, выразительные возможности и разновидности колокольных инструментов.

Раздел II. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов изобразительного искусства

Тема 9. 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 10. Особенности аудиовизуального репродуцирования произведений памятников архитектуры

Циклы документальных фильмов «Мегасооружения» (группа режиссеров компании BBC, 2007 г.), «Версаль» (режиссер Дж. Корбю, 1999 г.), «Открывая Ватикан» (режиссеры 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» (режиссеры А. Горовачкий, Д. Марковцев, 2008 г.) и др.

Тема 11. 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 12. 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» (сценарист 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 13. Аудиовизуальное репродуцирование синтеза искусств

Циклы документальных фильмов «Цивилизация» (авторский проект К. Кларка), «Версаль без секретов» (2004 г.), «Письменный код» (режиссеры 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 14. Аудиовизуальное репродуцирование техник и технологий изобразительного искусства

Циклы документальных фильмов «Палитра» (режиссер А. Жобер, 1999 г.), «Открытия и изобретения Леонардо» (пр-во

ВВС, 2009 г.), «Э. Мане – основоположник современного искусства» (С. Дойон, 2009 г.), «Созерцание ночи. Анна Голубкина» (режиссер Д. Чуваев, 2002 г.) и др.

Тема 15. 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 С.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» (режиссеры 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 16. Специфика аудиовизуального репродуцирования конкретного (одного) артефакта

Циклы документальных фильмов «Частная жизнь шедевров» (режиссеры 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 17. 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. Цуцульковский, 2009 г.), «Древние затерянные города» (режиссеры М. Эверест, Э. Лэвэрти, М. Уилсон, 2006 г.) и др.

*Тема 18. 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. Цуцульковский, 2009–2012 гг.), «Русский музей» (авторы В. Венедиктов, В. Давидчук, 1982–1983 гг.), «Продать Эрмитаж. Как уходили шедевры» (группа авторов, 2008 г.), «Государственный Эрмитаж» (режиссер Е. Шаунова, 2009 г.).

**Раздел III. Аудиовизуальное репродуцирование
артефактов театрального искусства**

*Тема 20. 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 21. 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 22. 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 23. 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 «Дойчешэнбюндэ театр», 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 «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. Аудиовизуальное репродуцирование артефактов киноискусства

Тема 24. Аудиовизуальное репродуцирование фильмов немого периода

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

Тема 25. Аудиовизуальное репродуцирование фильмов тоталитарной эпохи (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 26. Аудиовизуальное репродуцирование фильмов периода «новых волн» (1950–1980-х 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 27. 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.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Агафонова, Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2008. – 389 с.
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 : Издат. центр «Феникс», 1997. – 2 ч.
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 студ. 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 н/Д : Феникс, 2008. – 318 с. – (Серия «Словари»).

Перечень рекомендуемых средств диагностики

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

1. Устный опрос студентов.
2. Задания открытой формы со свободно конструируемым ответом.
3. Проблемные и творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

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.

Самостоятельная работа студентов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм. По 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.

Учебное издание

**АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ
РЕПРОДУЦИРОВАНИЕ АРТЕФАКТОВ**

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности
1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям),
направления 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 2016. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Ризография.
Усл. печ. л. 1,21. Уч.-изд. л. 0,81. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ