

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение по образованию
в области культуры и искусств

КОМПАРАТИВИСТИКА В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ

*Типовая учебная программа
для высших учебных заведений
по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение (по направлениям)
направлению специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение
(интегрированное)*

Минск
БГУКИ
2012

Составители:

В. П. Прокопцова, заведующий кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор;

Е. И. Петракова, преподаватель кафедры белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рецензенты:

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

Э. А. Олейникова, заведующий кафедрой истории музыки учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки», кандидат искусствоведения, доцент

Рекомендовано к утверждению в качестве типовой:

кафедрой белорусской и мировой художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 16 от 20.06.2011 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 30.06.2011 г.);

научно-методическим советом по искусствоведению Учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 2 от 07.09.2011 г.)

Ответственный за редакцию *В. Б. Кудласевич*

Ответственный за выпуск *В. П. Прокопцова*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа «Компаративистика в искусствоведении» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению специальности 1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное). Дисциплина предназначена для формирования у студентов более глубокого понимания внутренних интегрирующих процессов в искусстве, осмысления связей и взаимовлияний средств выразительности разных видов искусства, развития навыков проведения расширенного теоретического анализа художественного текста.

Компаративистика в искусствоведении как интегрированная наука осуществляет связи с целым комплексом социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин: «Философия», «Эстетика», «История Беларуси», «Культурология», «Основы высшей математики», «Педагогика и психология» и др.

Цель дисциплины – дать целостное представление о сути, принципах и потенциале применения компаративистского подхода к анализу искусства, с помощью которого подтверждается или опровергается взаимосвязь разных видов и жанров искусства как на теоретическом, так и на практическом уровнях.

Задача дисциплины – научить освоению принципов компаративного анализа искусства.

Выпускники должны *знать*:

- процессы интеграции искусств;
 - компаративистские принципы восприятия и анализа произведений;
 - специфику диалога средств выразительности разных видов искусства;
 - компаративизм как научный подход и творческий метод;
- уметь*:
- проводить компаративный анализ произведений разных видов искусства;
 - определять особенности диалога средств художественной выразительности через призму компаративизма;
 - использовать полученные знания в научно-исследовательской деятельности.

Методы (технологии) обучения:

- технологии учебно-исследовательской деятельности;
- научно-поисковые методы на базе фондов Национального художественного музея и библиотек учреждений высшего образования;
- аудиовизуальный анализ артефактов;
- коммуникативные технологии (доклады, дискуссии, выступления, аналитический обзор, рецензирование и т.д.).

В рамках дисциплины «Компаративистика в искусствоведении» предполагается проведение студентами самостоятельной работы над основной и дополнительной литературой, выявление необходимых источников в библиотеках различных профилей, знакомство с произведениями музыкального, изобразительного, театрального и киноискусства, посещение музеев, выставочных залов, театров, филармоний.

Для изучения дисциплины «Компаративистика в искусствоведении» типовым учебным планом предусмотрено всего 58 часов, из них 36 – аудиторных (10 лекционных, 26 семинарских) занятий. Рекомендованная форма контроля – зачет.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		
	всего	лекции	семина.
Введение	0,5	0,5	
Раздел I. Место компаративистики в теории искусства			
<i>Тема 1.</i> Специфика компаративистского подхода в контексте других методов изучения и анализа искусства	1,5	1,5	
<i>Тема 2.</i> Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств	2	2	
<i>Тема 3.</i> Компаративное искусствоведение: проблемы исследования	2	2	
Раздел II. Применение методов компаративистики в исследовании различных видов искусства			
<i>Тема 4.</i> Компаративизм в искусстве: диалогичность средств выразительности в музыке и живописи	2	2	
<i>Тема 5.</i> Компаративизм в искусстве: вопросы взаимодействия пространства и времени	2	2	
<i>Тема 6.</i> Способы передачи пространства и перспективы в живописи, кино и театре	2		2
<i>Тема 7.</i> Компаративизм в литературе. Компаративистская теория Вальцеля	2		2
<i>Тема 8.</i> Синтез искусств как способ целостной организации материальной и духовной среды бытия человека	4		4
<i>Тема 9.</i> Сравнительный анализ искусства Византии как духовного центра европейских и азиатских земель: взаимопроникновения и взаимовлияния культур	4		4
<i>Тема 10.</i> Особенности проявления черт основных западноевропейских стилей в разных видах искусства (на материале Национального художественного музея Республики Беларусь)	2		2

Раздел III. Компаративизм в творчестве представителей разных видов искусства XX в.			
<i>Тема 11.</i> Компаративистские подходы в творчестве художников А. Матисса, М. К. Чурлениса и В. Э. Борисова-Мусатова	2		2
<i>Тема 12.</i> Компаративистские идеи в творчестве В. Ван Гога	2		2
<i>Тема 13.</i> Компаративистские подходы в творчестве композиторов А. Скрябина, К. Дебюсси, М. Равеля	2		2
<i>Тема 14.</i> Эстетическая философия В. Кандинского в книге «О духовном в искусстве» и ее влияние на искусство XX в.	2		2
<i>Тема 15.</i> Компаративизм в творчестве О. Мессиана	2		2
<i>Тема 16.</i> Общие подходы к компаративистике в искусствоведении	2		2
Итого...	36	10	26

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

Цели, задачи, структура курса, учебно-методическое обеспечение, связь с другими дисциплинами, принципы организации самостоятельной работы.

Раздел I. Место компаративистики в теории искусства

Тема 1. Специфика компаративистского подхода в контексте других методов изучения и анализа искусства

Понятие и суть компаративного метода. Современные научные подходы к изучению искусства: формальный, иконографический, структурный, психологический и др. Место компаративистики в искусствознании: последователи и критика. Утверждение и развитие сравнительного метода в разных видах искусства. Функции компаративистики.

Тема 2. Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств

Систематизирующее начало компаративного искусствоведения. Приоритет музыковедения в ряду искусствоведческих наук с точки зрения теоретической разработанности дисциплины. Интерес к вопросам сравнительного анализа разных видов искусств в разные исторические периоды: Античность (Аристотель, Пифагор, Боэций), Средневековье (Гвидо Аретинский), Возрождение (Леонардо да Винчи), Новое время (И. Ньютон, Л.Б. Костель, И.В. Гете, Р. Адамс), XX век (В. Кандинский, М. Чурленис, А. Скрябин и др.).

Тема 3. Компаративное искусствоведение: проблемы исследования

Структура компаративного искусствоведения, система принципов проведения сравнительного анализа. Уровни сравнения художественных произведений, средств выразительности, творчества отдельных авторов, видов искусства (теоретический, структурный, понятийный, терминологический, мышление автора). Степень эмпиризма в компаративном исследовании.

Раздел II. Применение методов компаративистики в исследовании различных видов искусства

Тема 4. Компаративизм в искусстве: диалогичность средств выразительности в музыке и живописи

Понятие «музыкальность живописи». Формы воздействия изобразительного искусства на музыку. Идеи параллелей музыкальной и цветовой гармонии (трактат Аристотеля «О душе»). Соотнесение классификации музыкальных ладов и архитектурных ордеров. Теория «цветомузыки» И. Ньютона, цветовой оргán Л.Б. Костеля. «Парность цветов» И.В. Гете, диалогичность с музыкальными интервалами. Использование музыкальной терминологии в живописи. «Хроматоаккордеон» Р. Адамса. Выражение музыкальности в живописи.

Тема 5. Компаративизм в искусстве: вопросы взаимодействия пространства и времени

Суть термина М. Бахтина «хронотоп». Компаративный анализ кинопроизведений. Понятия кадра и монтажа. «Глазная музыка» С. Эйзенштейна. Формообразующее значение музыки в развитии драматургии фильма. «Шепоты и крики», «Осенняя соната» И. Бергмана; «Смерть в Венеции» Л. Висконти и др. Способы выражения пространства в музыке. Пространственно-временная диалогичность в футуризме: практика хронофотографии (Ф. Маринетти, Дж. Балла, Л. Руссоло).

Тема 6. Способы передачи пространства и перспективы в живописи, кино и театре

Понятия линейной (прямой), обратной, *ортогональной* перспективы. Способы восприятия пространства: пространственно-воздушная среда, световой фон пластической формы, межпредметное пространство. Живопись, графика (а в дальнейшем – фото и кино) как важнейшее средство воспитания архитектурного видения и архитектурного переживания. Понятия интенционального сдвига и близкодействия пространства (А. Г. Раппопорт) и специфика их использования в живописи и кино. Театральная декорация как синтез архитектурного и иллюзорного пространства.

***Тема 7. Компаративизм в литературе.
Компаративистская теория Вальцеля***

Музыкальность в литературе (М. Кундера «Прощальный вальс»). Ритмика поэтического текста. Живописность образного литературного языка (А. Вознесенский «Васильки Шагала», А. Рубинсон «Музыка Матисса» и др.). Внутривидовая образная компаративистика литературных произведений разных народов (образ Жанны Д'Арк в английской и французской литературе и т.д.).

Тема 8. Синтез искусств как способ целостной организации материальной и духовной среды бытия человека

Понятие синтеза искусств, социально-воспитательные возможности синтеза искусств. Формы синтеза: архитектура и монументальное искусство, синтез временных искусств, синтетичность природы театра и кино. Уровни осуществления синтеза искусств, соотношение между участвующими в синтезе искусствами. Синкретизм искусств первобытнообщинного строя. Храмовый ритуал как организующее начало синтеза искусств: Древний Восток, европейское Средневековье. Новые нормы синтеза в культуре Возрождения (Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Л.Бернини). XVII–XVIII вв.: синтез искусств как форма светского быта. Проблема создания синтетических произведений искусства как «оазисов красоты» в романтических теориях XIX в. Стиль модерн: практическое восстановление синтеза искусств в быту. Специфика воплощения синтеза искусств в XX в.: мемориальные сооружения, выставочные комплексы; оформление праздников, шоу-программ; синтетические спектакли.

***Тема 9. Сравнительный анализ искусства
Византии как духовного центра европейских и азиатских земель: взаимопроникновения и взаимовлияния культур***

Византийская империя как пересечение различных, часто противоположных, культурных течений («бродильный котел»). Этапы развития в контексте смены сфер влияния различных философских и мировоззренческих направлений. Взаимодействие духовной и светской власти. Каноны живописи и иконописи. Савонарола и иконоборчество. Сравни-

тельный анализ характерных черт, присущих западноевропейской церковной идеологии (Папский Рим) и религиозных догматов Византии.

Тема 10. Особенности проявления черт основных западноевропейских стилей в разных видах искусства (на материале Национального художественного музея Республики Беларусь)

Осуществление анализа экспонатов и выявление черт основных западноевропейских стилей на материале произведений живописи и декоративно-прикладного искусства из экспозиции Национального художественного музея Республики Беларусь. Анализ в форме эссе включает следующие компоненты: характеристика выбранного стиля (ампир, рококо, классицизм, романтизм, модерн (Ар Нуво)), выделение его главных стилистических особенностей, компаративное сравнение общих стилевых черт в разных видах искусства.

Раздел III. Компаративизм в творчестве представителей разных видов искусства XX в.

Тема 11. Компаративистские подходы в творчестве художников А. Матисса, М. К. Чурлениса и В. Э. Борисова-Мусатова

Идея соответствия звука и цвета в творчестве А. Матисса: «Музыка», «Танец». Ритмичность композиций художника. Развитие музыкальной формы в творчестве М.К. Чурлениса. «Звучание» живописных произведений через «титул» музыкального жанра («Соната весны. Скерцо», «Соната весны. Анданте», «Соната звезд. Аллегро», «Фуга»). Полифоничность композиций и драматургия ритма в работах В. Э. Борисова-Мусатова («Березы осенью», «Реквием», «Гармония», «Осенний вечер», «Балет»).

Тема 12. Компаративистские идеи в творчестве В. Ван Гога

Индивидуальность творческой манеры, музыкальная эмоциональность колорита. «Живописные ансамбли» В. Ван Гога (серии садов, подсолнечников, олив). Гармония и диссо-

нансы в творчестве художника («Красные виноградники», «Море в Сен-Мари», «Пейзаж в Овере после дождя»). Дуализм Ван Гога: идеи мажора и минора, теплого и холодного, жизни и смерти («Ночное кафе», «Автопортрет с трубкой и перевязанным ухом», «Пшеничное поле с жаворонком», «Пшеничное поле с воронами»).

Тема 13. Компаративистские подходы в творчестве композиторов А. Скрябина, К. Дебюсси, М. Равеля

Компаративное творческое мышление А. Скрябина. Синтетическая синхронность музыкально-цветовой партитуры симфонической поэмы «Прометей». Импрессионизм в музыке: «озвучивание изображения» в творчестве К. Дебюсси («Девушка с волосами цвета льна», «Сирены», «Море», «Лунный свет») и М. Равеля («Игра воды», «Фейерверк»).

Тема 14. Эстетическая философия В. Кандинского в книге «О духовном в искусстве» и ее влияние на искусство XX в.

Теория о соотношении звука и цвета, концепция «звукочетовых ассоциаций». Теоретическое осмысление синтеза искусств В. Кандинским в произведении «О духовном в искусстве». Воплощение и развитие идей В. Кандинского у представителей искусства XX в.: А. Шнитке («Желтый звук»), Т. Хартман, Г. Шуллер, А. Веберн и др.

Тема 15. Компаративизм в творчестве О. Мессиана

Творческие находки композитора. Принцип звукочетового соединения и проблема четовых ассоциаций: симфония «Турангалила», оркестровые сочинения «Хронохромия», «Цвета Града Небесного» и др. Цвет как ритмическая единица, мышление «сонорными комплексами».

Тема 16. Общие подходы к компаративистике в искусствоведении

Обобщение и анализ основных векторов использования компаративизма в искусстве, степень актуальности данного подхода для общего искусствоведения. Перспективы приложения компаративистики в современной белорусской науке об искусстве.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бандарэнка, К. С.* Беларуская камерна-інструментальная музыка XX стагоддзя : жанр струннага квартэта : аўтарэф. дыс. ... канд. мастацтвазнаўства : 17.00.02 / К. С. Бандарэнка. – Мінск, 2005. – 20 с.
2. *Галеев, Б. М.* Светомузыка и синтез искусств : учеб. пособие / Б. М. Галеев ; Казан. гос. конс., Казан. авиац. ин-т. – Казань : Казан. гос. конс., 1991. – 88 с.
3. *Галеев, Б. М.* Содружество чувств и синтез искусств / Б. М. Галеев. – М. : Знание, 1982. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Эстетика).
4. *Екимовский, В.* Оливье Мессиаан : жизнь и творчество / В. Екимовский. – М. : Сов. композитор, 1987. – 301 с.
5. *Зедльмайр, Х.* Проблемы интерпретации / Х. Зедльмайр // Вопросы искусствознания. – М., 1998. – Вып. 1. – С. 490–524.
6. *Кандинский, В.* О духовном в искусстве / В. Кандинский. – М. : Архимед, 1992. – 109 с.
7. *Прокопцова, В. П.* Компаративное искусствоведение : историко-теоретическое обоснование / В. П. Прокопцова // Вес. Беларус. дзярж. акад. музыкі. – 2007. – № 10. – С. 70–77.

Дополнительная

1. *Вагнер, Р.* Избранные работы : [пер. с нем.] / Р. Вагнер ; сост. и коммент. И. А. Барсовой и С. А. Ошерова. – М. : Искусство, 1978. – 695 с. – (История эстетики в памятниках и документах).
2. *Волков, Н. Н.* Цвет в живописи / Н. Н. Волков. – М. : Искусство, 1984. – 480 с.
3. *Выготский, Л. С.* Психология искусства / Л. С. Выготский ; предисл. А. Н. Леонтьева. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.
4. *Громов, Е. С.* Творческий метод : фантом или реальность? / Е. С. Громов // Культурология сегодня : основы, проблемы, перспективы : сб. ст. / Рос. акад. упр., Гум. центр, каф. культурологии ; редкол. : И. Н. Лисаковский [и др.]. – М., 1993. – С. 50–59.
5. *Дмитриева, Н. А.* Винсент Ван Гог. Человек и художник / Н.А. Дмитриева. – М. : Наука, 1984. – 398 с.

6. *Кундера, М.* Нарушенные завещания : эссе / М. Кундера ; пер. с фр. М. Таймановой. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 288 с.

7. *Лазарев, В. Н.* История византийской живописи : в 2 кн. / В. Н. Лазарев. – М. : Искусство, 1986. – 2 кн.

8. *Лангер, С.* Философия в новом ключе. Исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер ; пер. с англ. С. П. Евтушенко ; общ. ред. и послеслов. В. П. Шестакова. – М. : Республика, 2000. – 287 с. – (Мыслители XX века).

9. *Миронова Л. Н.* Цветоведение : учеб. пособие / Л. Н. Миронова. – Минск : Выш. шк., 1984. – 286 с.

10. *Прокопцова, В. П.* Компаративное искусствознание : проблемы исследования / В. П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 25–26 марта 2004 г. : в 2 ч. / отв. ред. У. Д. Розенфельд. – Гродно : ГрГУ, 2004. – Ч. 1. – С. 18–22.

11. *Прокопцова, В. П.* Компаративизм в искусстве : диалогичность средств выразительности в музыке и живописи / В. П. Прокопцова // Актуальные проблемы мировой художественной культуры : материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 23–24 марта 2006 г. : в 2 ч. / отв. ред. В. А. Мистюк. – Гродно : ГрГУ, 2006. – Ч. 1. – С. 21–26.

12. *Серов, Н. В.* Цвет культуры : психология, культурология, физиология / Н. В. Серов. – СПб. : Речь, 2004. – 672 с.

13. *Синтез искусств и архитектура общественных зданий* : сб. / сост. И. Воейкова. – М. : Сов. художник, 1995. – 286 с. – (Искусство и быт).

14. *Турчин, В. С.* По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М. : Изд-во МГУ, 1993. – 248 с.

15. *Футуризм и кубофутуризм : 1910–1930* : [альбом] / Е. А. Бобринская ; ред. Г. П. Конечна. – М. : Галарт : Олма-Пресс, 2000. – 174 с. – (История живописи. 20 век).

16. *Холопова, В. Н.* Альфред Шнитке : очерк жизни и творчества / В. Н. Холопова, Е. И. Чигарева. – М. : Сов. композитор, 1990. – 349 с.

17. *Цветаева, А. И.* Мастер волшебного звона / А. И. Цветаева, Н. К. Сараджев ; под общ. ред. В. Руденко. – М. : Музыка, 1988. – 108 с.

18. *Эйзенштейн, С.* Избранные произведения : в 6 т. / С. Эйзенштейн ; гл. ред. С. Н. Юткевич. – М. : Искусство, 1966. – Т. 3. – 671 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется диагностический инструментарий, имеющий разноуровневый характер и использующийся комплексно.

1. Проблемные, творческие задания, предусматривающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

2. Письменные реферативные аналитические исследования компаративистского подхода в творчестве одного из художников или композиторов XX в.

3. Письменное рецензирование произведений искусства из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь или литературных текстов из фондов библиотеки учреждения высшего образования.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУИМ

Учебное издание

КОМПАРАТИВИСТИКА В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ

*Типовая учебная программа
для высших учебных заведений
по специальности 1-21 04 02 Искусствоведение
(по направлениям) направлению специальности
1-21 04 02-05 Искусствоведение (интегрированное)*

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

Подписано в печать .2012. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага писчая № 2. Ризография.
Усл. печ. л. 0,87. Уч.-изд. л. 0,50. 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.

Минск
БГУКИ
2012

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ