

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

«26» *сентября* 2023 г.

Регистрационный № УД-677 /эуч.

**КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА**

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

2023

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 августа 2023 г. № 270, учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение)

СОСТАВИТЕЛЬ:

Д. В. Бриткевич, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Г. Ф. Шауро, заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», доктор искусствоведения, профессор;

Е. И. Каленкевич, ведущий научный сотрудник отдела белорусского искусства XX–XXI вв. учреждения «Национальный художественный музей Республики Беларусь», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 20.12.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Компаративный анализ произведений современного искусства» является одной из важных практических дисциплин в системе обучения студентов специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Учебная дисциплина «Компаративный анализ произведений современного искусства» входит в модуль «Анализ и интерпретация искусства» и тесно связана с такими дисциплинами, как «Изобразительное искусство», «Музыкальное искусство», «Экранное искусство».

Дисциплина предназначена для формирования у студентов более глубокого понимания внутренних интегрирующих процессов в искусстве XX века, осмысления взаимосвязи и взаимодействия средств художественной выразительности разных видов искусства, развития навыков проведения расширенного теоретического анализа художественного текста произведений музыкального, изобразительного и киноискусства.

Цель дисциплины – дать комплексное представление о специфике, принципах и потенциале применения компаративистского подхода к анализу произведений современного искусства.

Поставленная цель определила следующие *задачи*:

- получение знаний о специфике компаративного метода в искусствоведении;
- овладение алгоритмами реализации компаративного подхода в целях получения искусствоведческой информации;
- формирование представлений о возможностях компаративного анализа в художественной трактовке произведений искусства;
- изучение разнообразных проявлений компаративного мышления в художественной практике XX века.

Освоение учебной дисциплины «Компаративный анализ произведений современного искусства» должно обеспечить формирование следующих *компетенций*.

- БПК-2. Владеть терминологией искусствоведения, определять специфику средств художественной выразительности временных, пространственных и пространственно-временных видов искусств.
- БПК-3. Владеть принципами описания и анализа произведений искусства.
- БПК-4. Определять основные этапы развития искусствознания и художественной критики, использовать специальную литературу, посвященную различным видам искусств, систематизировать и обобщать соответствующую информацию для проведения квалифицированных научных исследований в области искусства.
- СК-5. Использовать на практике методологию проведения контекстуального анализа художественного произведения.

– СК-6. Владеть принципами компаративного анализа произведений искусства.

В результате изучения учебной дисциплины «Компаративный анализ произведений современного искусства» студенты должны *знать*:

- специфику компаративного метода в контексте других методов изучения произведений искусства;
- особенности взаимосвязи средств художественной выразительности в произведениях разных видов искусства;
- способы взаимодействия пространства и времени;
- принципы формообразования в музыке, живописи, кино;
- возможности компаративного подхода в межвидовой практике представителей искусства XX века;

В результате освоения дисциплины студенты должны *уметь*:

- осуществлять компаративный подход к осмыслению явлений современного искусства;
- проводить компаративный анализ произведений разных видов искусства;
- определять особенности взаимосвязи художественных средств искусств посредством компаративизма;
- применять комплексно знания из разных областей искусства;
- использовать полученные знания в научно-исследовательской деятельности.

Студенты должны *владеть*:

- навыками проведения компаративных исследований в искусствоведении;
- навыками оценивания произведений искусства с позиций компаративистики;
- методикой компаративного анализа произведений современного искусства.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Компаративный анализ произведений современного искусства» всего предусмотрено 90 часа, из них 42 часа аудиторных занятий (22 – лекции, 20 – практические занятия). Рекомендуемая форма контроля – зачет.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Объект, предмет, цель, задачи, структура учебной дисциплины «Компаративный анализ произведений современного искусства», ее место в системе подготовки студентов. Компетенции, приобретаемые в процессе изучения учебной дисциплины. Основные формы учебной работы и контроля знаний. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Раздел I. Теория компаративного анализа

Тема 1.1. Компаративный анализ как универсальный метод исследования

Компаративный метод в системе научных методов исследования. Специфика компаративного анализа. Сравнение и сопоставление как основа компаративного анализа. Потенциал компаративного анализа – атрибуция, идентификация, содержательная интерпретация разных аспектов художественного разнообразия в произведениях современного искусства. Интерес к компаративному анализу на современном этапе. Цель компаративного анализа не столько создание универсального обобщения частных случаев, сколько определение степени их соотношения и взаимосвязи.

Тема 1.2. Принципы реализации компаративного анализа в искусстве

Инструментарий компаративного анализа способен постичь глубинные пласты средств художественной выразительности произведений искусства, выявить содержательное разнообразие их исконных и заимствованных элементов. Сравнение художественных произведений на онтологическом, семантическом уровнях. Компаративный анализ исторических, мировоззренческих, стилевых, видовых, жанровых, текстовых, языково-выразительных средств и иных аспектов в современных произведениях искусства.

Раздел II. Компаративный анализ произведений искусства XX века

Тема 2.1. Авангардные направления в искусстве XX века: компаративный анализ произведений живописи, музыки, архитектуры, кино

2.1.1 Экспрессионизм

Экспрессионизм в живописи, музыке, архитектуре, кинематографе. Экспрессионизм в живописи – искусство, возвышающее субъективные

чувства над объективными наблюдениями: Германия – Э. Нольде, Ф. Марк, Э. Хеккель, А. Макке, Э. Л. Кирхнер, О. Диккс, К. Шмидт-Роттлуфф, М. Пехштейн и др.; Австрия – Э. Шилле, О. Какошка и др.; Франция – Ж. Руо и др. Музыкальный экспрессионизм – выражение в звуках «экспрессии» – крайне эмоционального или необычного психического состояния (Р. Штраус опера «Электра» и «Саломея»). А. Шенберг и его «драма крика» – монодрама «Ожидание». «Библия экспрессионизма» – мелодрама для голоса и ансамбля инструментов – «Лунный Пьеро». А. Берг – опера «Воццек» и «Лулу». Символ экспрессионизма в архитектуре – здание астрофизической лаборатории в Потсдаме («Башня Эйнштейна») арх. Э. Мендельсон. Здание «Гетеанум» в Дорнахе (Швейцария) арх. Р. Штайнер. Экспрессионизм в кино – «Кабинет доктора Калигари» Р. Вина, «Носферату» Ф. В. Мурнау, «Столица» Ф. Ланга.

2.1.2 Футуризм

Ф. Маринетти – идеолог и лидер футуризма – «Манифест футуризма» (1909). Ф. Б. Прателла – «Манифест футуристов-музыкантов» (1910). Манифест футуристической живописи (1910) – У. Боччони, Дж. Балла, К. Карра, Л. Руссоло. Антонио Сант-Элиа – «Манифест футуристической архитектуры» (Citta Nuova) (1914). В России манифест футуристов – «Пощечина общественному вкусу» (1912). Футуризм в живописи (У. Боччони, К. Кара, Дж. Северини и др.), архитектуре (Э. Прампolini, Дж. Теранги, М. Ридолфи, А. Мадзони и др.), музыке (Ф. Казавола, А. Д. жунтини, Ф. Б. Прателла «L'Aviatore Dro» (1915)), кинематографе (Ф. Маринетти, А. Дж. Брагалья «Таис», Р. Кассано). Ф. Бузони и итальянский музыкальный футуризм. Футуристический проект А. Авраамова «Симфонии гудков». «Пасифик 231» А. Онеггера как символ музыкального урбанизма.

Тема 2.2 Межвидовая практика представителей современного искусства. Произведения композиторов/художников XX века

А. Шенберг – композитор и художник («Мир на земле» (1907), «Ожидание» (1909), «Счастливая рука» (1910/13), «Лунный Пьеро» (1912); «Видение» (1910), «Автопортрет» (1911)). Л. Руссоло – художник и композитор (музыкальные композиции – «Пробуждение города», «Обед на террасе отеля», «Встреча автомобилей и аэропланов»; живописные композиции – «Лампы и молнии» (1910), «Парфюм – запах – аромат» (1910), «Динамизм бегущего ночного поезда» (1911), «Восстание» (1911), «Динамизм автомобиля» (1912-1913), «Дом + Свет + Небо» (1913), «Тауэрский мост» (1929) и др.) Дж. Кейдж – композитор («Музыка перемен» (1951), «Воображаемый пейзаж № 4» (1951), «4'33''» (1952) и др.) и живописец («Смесь Фонтана (оранжево-коричневая)» (1981), «Déca 28» (1987), акварель «Нью-Ривер, серия I, № 3» (1988), «Нью-Ривер, серия IV, № 4» (1988), «10 камней» (1989) и др.). Г. Рюм – профессиональный композитор и

художник. Его звуковые произведения являются выдающимися примерами новаторских радиоспектаклей и акустического искусства. Фортепианные пьесы композитора. «Почти держится» (1965), «Две фортепианные пьесы для левой руки» (1976) и др. Цикл «Duo» (1983).

*Тема 2.3 Форма фуги в музыкальных и живописных произведениях:
компаративный анализ*

Понятие «форма» применительно к музыке и живописи. Музыкальная форма как основа и модель для построения живописного произведения. Проблема выявления и установления схожих закономерностей образования художественной формы. Тенденция к взаимопроникновению и взаимовлиянию музыки и живописи в области формообразования. Фуга как феномен музыкального мышления. У. Унгер «Фортепианная фуга двадцатого века». Фуга в творчестве П. Хиндемита, Д. Шостаковича, Р. Щедрина, С. Слонимского, В. Екимовского и др. Тема как смысловой компонент фуги. Перенесение в живопись закономерностей построения музыкальной формы фуги (М. Чюрленис «Фуга» (1907(08)), Ф.Купка «Фуга в двух цветах (Аморфа)» (1912), В. Кандинский «Фуга» (1914), А. Хельцель «Фуга» (1916), А. Явленский «Фуга в синем и красном» (1936), П. Клее «Полифоническое постижение белого» (1930), «Полифония» (1932). Фуга как течение времени (П. Клее «Фуга в красном» (1921), Дж. Альберс «Фуга» (1925)). Цвет как художественное средство формирования ритмической структуры картины (Э. Най «Blau fugal» (1961)). Хроматическая транспозиция партитуры («Хроматическая визуализация: И. С. Бах Контрапункт № 2 (1971). Строгая закономерность музыкальной фуги в живописных произведениях П. Лева («Желтая фуга», «Черная фуга», «Зеленая фуга» (1983)).

Тема 2.4. Творческий эксперимент как парадигма развития искусства XX в.

*2.4.1 Визуальность как содержательный компонент
музыкальных произведений.*

Творческие поиски композиторов-авангардистов. Расширение понятия «нотация» и отрицание общепринятой музыкальной нотации. Глобальная трансформация музыкального сознания, мышления автора и реципиента повлекли изменения в фиксации, способе трансляции, восприятии музыкального материала. «Музыка без нот» (А. Соколов) – Э. Браун «Декабрь 1952» (1952), К. Штокхаузен «Электронный этюд (Studie II)» (1954), К. Пендерецкий «Плач по жертвам Хиросимы» (1960), С. Буссотти «Фортепианная пьеса для Дэвида Тюдора» №4 (1962), Э. Каркошка «Кватрология» (1966), К. Сероцкий «Концерт для двух фортепиано и оркестра (Forte e Piano)» (1967), Э. Денисов «Ода» для кларнета, фортепиано и ударных (графическая страница) (1968), В. Екимовский «Balletto» (1974) и др.

2.4.2 Визуализация музыки в произведениях изобразительного искусства

Визуальная партитура как произведение изобразительного искусства. Визуальная музыка Д. Хиггинса («Симфония № 48» (1969)), Г. Рюма (цикл «Duo» (1983)). Транскрипция музыки на язык изобразительного искусства. П. Клее «Микроскопическая» транскрипция первых двух тактов Адажио из Сонаты № 6 Соль-мажор для скрипки и клавесина И. Баха (1921-1922). Х. Нойгеборен (А. Нуво) «Графическое изображение четырехголосной фуги №1 До-мажор из I тома «ХТК» И. Баха (1928/1944), «Пластическое изображение 52-55 тактов Фуги ми-бемоль минор И. С. Баха» (1968/70).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		лекции	практические		
	Введение	2			
1	Раздел I. Теория компаративного анализа				
1.1	Компаративный анализ как универсальный метод исследования	2			
1.2	Принципы реализации компаративного анализа в искусстве	2		2	экспресс-опрос, учебное задание
2	Раздел II. Компаративный анализ произведений искусства XX века				
2.1	Авангардные направления в искусстве XX века: компаративный анализ произведений музыки, живописи, архитектуры, кино	2	2		
2.1.1	Экспрессионизм		2	2	устный опрос, презентация, дискуссия, письменная работа
2.1.2	Футуризм		2	2	поиск, отбор и изучение источников; презентация, письменная работа
2.2	Межвидовая практика представителей современного искусства. Произведения композиторов/художников XX века	2	2		

2.3	Форма фуги в музыкальных и живописных произведениях: компаративный анализ	2	2	2	экспресс-опрос, коллоквиум
2.4	Творческий эксперимент как парадигма развития искусства XX века	2	2		
2.4.1	Визуальность как содержательный компонент музыкальных произведений.	2	2		
2.4.2	Визуализация музыки в произведениях изобразительного искусства	2	2		
	Всего:	18	16	8	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Евченко, О. С. История мировой художественной культуры: практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. С. Евченко. – Тольятти : ТГУ, 2020. – 108 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/167148>
2. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под редакцией Т. С. Паниотовой. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 448 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112745>.
3. Прямова, Н. А. Теория и история изобразительного искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Прямова, Л. И. Сорокина. – Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. – 136 с. – ISBN 978-5-907168-07-7. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/122416>
4. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям / Н. М. Сокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2021. – 404, [1] с., [16] л. цв. ил. ; 25х16 см
5. Фатеева, И. М. История изобразительных искусств : учеб. пособие / И. М. Фатеева. – пос. Караваево : КГСХА, 2020. – Часть 2 : История изобразительных искусств. – 2020. – 103 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/>

Дополнительная

1. Арган, Д. К. Современное искусство / Д. К. Арган [Пер. с итал. Г. П. Смирнова]. – М. : Искусство, 1996. – 754 с.
2. Бриткевич, Д. В. Визуальная транскрипция : музыкально-изобразительный диалог музыки и графики / Д. В. Бриткевич // V Няфедаўскія чытанні «Беларускае мастацтва : гісторыя і сучаснасць» : матэрыялы Рэсп. навук.-творч. канф., 29 сакавіка 2012 г. – Мінск : БДАМ, 2012. – С. 150–153.
3. Бриткевич, Д. В. Взаимодействие музыкального и изобразительного искусств : теория и практика / Д. В. Бриткевич. – Рига : LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 200 с. : ил.
4. Бриткевич, Д. В. Графическая музыка и визуальная партитура : новые формы взаимодействия изобразительного искусства и музыки / Д. В. Бриткевич // Культура. Наука. Творчество : VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10-11 мая 2012 г. : сб. науч. ст. / Мин-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; науч. ред. М. А. Можейко, ред. кол. [Е. Н. Дулова и др.]. – Минск : БГУКИ, 2012. – С. 16-19.

5. Бриткевич, Д. В. Изобразительная трактовка композиционного построения музыкальной формы фуги в творчестве художников XX ст. / Д. В. Бриткевич // Культура. Наука. Творчество : сб. науч. ст. / под ред. Н. О. Арутюновой ; [ред. совет Е. Н. Дуловой]. – Минск : Бел. гос. акад. музыки, 2011. – Вып. 5. – С. 211–217.

6. Бриткевич, Д. В. Особенности проявления музыкальности в живописи / Д. В. Бриткевич // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навукавай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, прысвечанай Году культуры ў Рэспубліцы Беларусь (Мінск, 24 лістапада 2016 г.) / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 2018. – С. 73–79.

7. Герман, М. Ю. Модернизм : Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман. – СПб. : Азбука-классика, 2003. – 480 с.

8. Ильичева А. В. Европейская музыка XX века. Стили. Композиторы. Эпохи / А. В. Ильичева, Б. Р. Иофис. – М. : Росмэн-Пресс, 2004. – 139 с.

9. Искусство XX века. Итоги столетия = XX century art achievements, traditions, innovations : избр. материалы конф., дек. 1999 г. / [сост. С. В. Кудрявцева]. – СПб. : Гос. Эрмитаж, 2003. – 311 с.

10. Кантор, А. М. Изобразительное искусство XX века / А. М. Кантор. – М. : Искусство, 1973. – 194 с.

11. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. – М. : Архимед, 1992. – 109 с.

12. Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости / В. В. Кандинский. – СПб. : Азбука-Аттикус, 2021. – 226 с.

13. Кино. 365 главных фильмов всех времен и народов / Под ред. М. Брашинского. – М. : Афиша Индастриз, 2002. – 311 с.

14. Кудин, П. А. Пропорции в картине как музыкальные созвучия. Основы теории и методики соразмерности в композиции / П. А. Кудин. – СПб. : Рубин, 1997. – 68 с.

15. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания : Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв. : учеб. пособие для музык. вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2006. – 427 с.

16. Мурина, Е. Б. Проблемы синтеза пространственных искусств : (Очерки теории) / Е. Б. Мурина. – М. : Искусство, 1982. – 192 с.

17. Полевой, В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура / В. М. Полевой. – М. : Советский художник, 1989. – 456 с.

18. Прокопцова, В. П. Взаимодействие искусств и опыт деятельности ведущих искусствоведов XX века / В. П. Прокопцова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2020. – № 1 (35). – С. 99–110.

19. Прокопцова, В. П. Компаративное пространство современного искусствоведения / В. П. Прокопцова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2015. – № 2 (24). – С. 121–127.

20. Прокопцова, В. П. Тематическое поле искусствоведческих изысканий как фактор развития научно-педагогической школы компаративного искусствоведения в БГУКИ / В. П. Прокопцова // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2020. – № 3 (37). – С. 125–133.

21. Современное западное искусство. XX век: проблемы и тенденции / АН СССР, ВНИИ искусствознания; [отв. ред. Б. И. Зингерман]. – М.: Наука, 1982. – 317 с.

22. Утилов, В. А. Очерки истории мирового кино / В. А. Утилов. – М.: ВПМК работников кинематографии, 1991. – 112 с.

23. Шукурова, А. Н. Архитектура Запада и мир искусства XX в. / А. Н. Шукурова. – М.: Стройиздат, 1990. – 317 с.

Рекомендуемые методы преподавания

Рекомендуемыми методами преподавания являются: лекции (проблемные лекции, лекции-беседы, лекции-презентации), семинарские занятия: (презентации, метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который предполагает анализ и обсуждение различных способов реализации компаративизма в творчестве отдельных представителей искусства на основе профессиональных знаний, опыта, источников информации по теме, что способствует приобретению студентами знаний и умений; метод учебной дискуссии, предполагающий участие студентов в обмене мнениями, идеями для формирования позиций по определенной проблеме в целях определения способов решения проблем; методы и приемы развития критического мышления для выработки умений компаративного анализа произведений современного искусства.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения необходимыми умениями по учебной дисциплине являются: устный опрос, дискуссия, презентация, письменная работа, поиск, отбор и изучение источников, экспресс-опрос, коллоквиум. Формами текущей аттестации являются: ответ на семинаре, презентация. Итоговая форма контроля – зачет.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы

Организация управляемой самостоятельной работы студентов предусматривает следующие формы: письменная работа (реферат, тезисы, аналитический обзор литературы); презентация; поиск, отбор и изучение источников; устные выступления; групповые обсуждения; самооценивание и взаимооценивание выполненных заданий; проблемные задания. Выполненная работа должна отражать степень усвоения учащимися основных теоретических вопросов, умение применять теорию на практике, способность самостоятельно мыслить, анализировать, определять проблемное поле, обобщать материал, делать выводы.

Примерные темы для самостоятельной работы

1. Авангардные направления XX века в живописи, музыке, кино: общее и особенное.
2. Структурная упорядоченность живописной фуги Л. Файнингера и Дж. Альберса.
3. Композиционные приемы построения сонатной формы, вариации, фуги, рондо в произведениях киноискусства.
4. Живописное изображение музыки в произведениях М. Хартли и Я. Кунеллиса.

5. Визуальная партитура музыкального сочинения Я. Ксенакиса как модель архитектурного сооружения.
6. Коллаж в творчестве П. Пикассо, Ж. Брака, К. Швиттерса.