

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

С.Л.Шпарло
19 октября 2023 г.
Регистрационный № УД -6-33/эуч.

КОМПАРАТИВИСТИКА В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ

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

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта общего высшего образования по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение, утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 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:

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

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

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 № 7 от 05.07.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Компаративистика в искусствоведении» является важной практической учебной дисциплиной в системе обучения студентов специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Учебная дисциплина «Компаративистика в искусствоведении» включена в модуль «Теория искусства» и тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «История искусства» и «Искусствоведческий практикум».

Учебная 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.

Цель учебной 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.

Достижение этой цели осуществляется посредством решения следующих *задач*:

- получение знаний о сущности компаративистики в искусствоведении;
- овладение алгоритмами реализации компаративного подхода в целях получения искусствovedческой информации;
- формирование представлений о специфике компаративистики в искусствоведении;
- изучение особенности творческой реализации компаративистики в художественной практике XX века.

Изучение учебной дисциплины «Компаративистика в искусствоведении» направлено на формирование следующих *универсальных компетенций*:

- Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;
- Быть способным к саморазвитию и совершенствованию в профессиональной деятельности;
- Проявлять инициативу и адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности.

Базовых профессиональных компетенций:

- Владеть терминологией искусствоведения, определять специфику средств художественной выразительности временных, пространственных и пространственно-временных видов искусства;
- Владеть принципами описания и анализа произведений искусства;
- Определять основные этапы развития искусствознания и художественной критики, использовать специальную литературу, посвященную различным видам искусств, систематизировать и обобщать

посвященную различным видам искусств, систематизировать и обобщать соответствующую информацию для проведения квалифицированных научных исследований в области искусства.

В результате изучения учебной дисциплины «Компаративистика в искусствоведении» студенты должны *знать*:

- сущность компаративного подхода в контексте других подходов к изучению искусства;
- специфику диалога средств выразительности разных видов искусства;
- способы взаимодействия пространства и времени;
- способы передачи пространства и перспективы в живописи, кино и театре;
- компаративные подходы в творчестве представителей искусства XX века.

уметь:

- проводить компаративный анализ произведений разных видов искусства;
- определять особенности диалога средств художественной выразительности через призму компаративизма;
- использовать полученные знания в научно-исследовательской деятельности.

владеть:

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

В соответствии с учебным планом изучением учебной дисциплины «Компаративистика в искусствоведении» по дневной форме обучения отведено всего 90 часов, из них 34 – аудиторных (10 лекционных, 24 семинарских) занятий. Рекомендованная форма контроля – экзамен. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Объект, предмет, цель, задачи, структура учебной дисциплины «Компаративистика в искусствоведении», ее место в системе подготовки магистров. Компетенции, приобретаемые в процессе изучения учебной дисциплины. Основные формы учебной работы и контроля знаний. Учебно-методическое и информационное обеспечение.

Раздел I. Теория компаративистики

Тема 1. Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств

Функции компаративистики. 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.

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.

Тема 2. Формы и принципы реализации компаративизма в искусстве

Музыкальная форма как структурная модель живописных произведений. Особенности построения музыкальной формы фуги, сонаты, симфонии.

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 орган Л. Б. Кастеля. «Парность цветов» И. В. Гете, диалогичность с музыкальными интервалами. Использование музыкальной терминологии в живописи. «Хроматоаккордеон» Р. Адамса. Выражение музыкальности в живописи.

Взаимодействие пространства и времени. Понятие «хронотоп» М. М. Бахтина. Компаративный анализ кинопроизведений. Понятия кадра и монтажа. «Теория музыки глазной» С. М. 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. Руссолю).

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

Раздел II. Компаративизм в художественной практике XX века

Тема 3. Компаративизм в искусстве первой половины XX века

Идея соответствия звука и цвета в творчестве А. Матисса: «Музыка», «Танец». Ритмичность композиций художника. Развитие музыкальной формы в творчестве М. К. Чюрлениса. «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»).

Компаративное творческое мышление А. Н. 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»).

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

Тема 4. Компаративизм в искусстве второй половины XX века

Творческие находки О. Мессиана. Принцип звукоцветового соединения и проблема цветовых ассоциаций: симфония «Турангалила», оркестровые сочинения «Хронохромия», «Цвета града небесного». Цвет как ритмическая единица, мышление «сонорными комплексами».

Визуальная партитура как инновационный способ трансляции художественного материала в творчестве композиторов Э. Брауна («Декабрь 1952»), Я. Ксенакиса («Метастазис»), К. Пендерецкого («Плач по жертвам Хиросимы»), К. Сероцкого (Концерт для двух фортепиано и оркестра «Forte e piano»), Э. Денисова («Ода»), С. Буссотти («Фортепианная пьеса для Дэвида Тюдора» No 4), Э. Каркошки («Кватрология»), В. Екимовского («Baletto»).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	семинары		
	Введение	2			
Раздел I. Теория компаративистики					
1.1	Компаративное искусствоведение как отражение процесса интеграции искусств	2	2		
1.2	Компаративизм в искусстве	2	6	2	электронные презентации, поиск, отбор и изучение источников, устные выступления проблемные задания, групповые обсуждения
Раздел II. Компаративизм в художественной практике XX века					
2.1	Компаративизм в искусстве первой половины XX века	2	6	2	поиск, отбор и изучение источников, устные выступления письменные работы
2.2	Компаративизм в искусстве второй половины XX века	2	4	2	устный опрос, электронные презентации, дискуссия, письменные работы
	Всего:	10	18	6	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Евченко, О. С.* История мировой художественной культуры: практикум [Электронный ресурс] : учебное 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] : учебное 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. *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

Дополнительная

1. *Бриткевич Д.В.* Взаимодействие музыкального и изобразительного искусств : теория и практика / Д.В. Бриткевич. – Рига : Lambert Academic Publishing, 2019. – 200 с. : ил.

2. *Бриткевич, Д. В.* Особенности проявления музыкальности в живописи / Д. В. Бриткевич // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, прысвечанай Году культуры ў Рэспубліцы Беларусь (Мінск, 24 лістапада 2016 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2018. – С. 7379.

3. *Бриткевич, Д. В.* Семантика терминов музыкального и изобразительного искусств: компаративный анализ / Д. В. Бриткевич // Барышевские чтения : материалы Международной заочной научной конференции (Минск, 29 апреля 2021 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск, 2021. – С. 24–29.

4. *Бриткевич, Д. В.* Трактовка духоўнага міра художніка сквозь прызму музыкальна-жывопіснага дыялога искусств : (на примере творчества В. Товстика) / Д. В. Бриткевич // Культура. Наука. Творчество : XIV Международная научно-практическая конференция "Культура. Наука. Творчество", посвященная 75-летию Великой Победы и 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск, 14 мая 2020 г.) : сборник научных статей / Белорусский государственный

университет культуры и искусств [и др.]. – Минск, 2020. – [Вып. 14]. – С. 160–164

5. *Галеев, Б. М.* Светомузыка, синестезия, Прометей : сб. ст. / Б. М. Галеев, И. Л. Ванечкина. – Казань : Изд-во Казанского гос. технического ун-та, 2012 (Казань : Татполиграф). – 267 с.

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

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

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

9. *Мазаев, А. И.* Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма / А. И. Мазаев; Рос. АН, Рос. ин-т искусствознания. – М. : Наука, 1992. – 326 с.

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

11. *Наркевич, Н. И.* Компаративизм как творческий подход в искусствоведении Китая / Н. И. Наркевич // Культура: открытый формат – 2016 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социокультурная деятельность) : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств. – Минск, 2017. – С. 277–280.

12. *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.

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

14. *Прокопцова, В. П.* Сравнительное изучение искусств в эпоху античности / В. П. Прокопцова // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва: інавацыйныя падыходы : матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу, прысвечанай 40-годдзю заснавання Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (Мінск, 25 лістапада 2015 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2017. – С. 326–334.

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

16. *Эйзенштейн, С. М.* Избранные произведения : В 6 т. Том 5 / Сост. П. М. Аташева, Ю. А. Красовский и В. П. Михайлов ; Коммент. А. А. Карягина [и др.]. – М. : Искусство, 1968. – 634 с.

Рекомендуемые методы преподавания

Рекомендуемыми методами преподавания являются: лекции (проблемные лекции, лекции-беседы, лекции-презентации), семинарские занятия: (электронные 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 искусства.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения необходимыми умениями по учебной дисциплине являются: устный опрос, дискуссия, проверка выполненных заданий. Итоговая форма контроля – экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы

Организация управляемой самостоятельной работы студентов предусматривает следующие формы: письменных работ (*эссе, научные статьи, тезисы, аналитический обзор литературы*), электронные презентации, 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 самостоятельно мыслить, обобщать материал, определять достижения, проблемы, делать выводы.

Примерные темы для самостоятельной работы

1. Музыкальная форма как структурная модель живописных произведений П. Клее, М. К. Чюрлениса.
2. Композиционные приемы построения сонатной формы, вариации, фуги, рондо в произведениях киноискусства.
3. Визуальная партитура как инновационный способ трансляции художественного материала в творчестве Д. Лигети.
4. Визуализация музыкального материала посредством транскрипции конкретного фрагмента музыкального сочинения в творчестве П. Клее.
5. Визуальное претворение образного содержания музыкальных сочинений Ф. Шопена, В. А. Моцарта, И. С. Баха в произведениях изобразительного искусства.