

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*

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:**

*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, осмыслиения 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 искусствоведческой информации;
- формирование представлений о специфики 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. Руссоло).

Способы передачи пространства и перспективы в живописи, кино и театре. Линейной (прямой), обратной, ортогональной перспективы. Способы восприятия пространства: пространственно-воздушная среда, световой фон пластической фор мы, 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. 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»).

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 «звуков цветовых 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 звуков цветового 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» № 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			
<b>Раздел I. Теория компаративистики</b>					
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
<b>Раздел II. Компаративизм в художественной практике XX века</b>					
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. ; 25x16 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 духовного мира художника сквозь призму музыкально-живописного диалога искусств : (на примере творчества В. Товстик) / 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, музееоведение, 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 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.
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, самооценение и взаимооценение 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 произведения 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.