

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

**УТВЕРЖДАЮ**

Проректор по учебной работе

 С.Л.Шпарло

«07» 07 2023 г.

Регистрационный № УД-6-10-2/эуч

**АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА**

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

2023 г.

Учебная программа составлена на основе учебного плана по специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение (профилизация: Компаративное искусствоведение)

### **СОСТАВИТЕЛЬ:**

*А. Н. Никифоренко*, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент

### **РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

*А. В. Макаревич*, заведующий кафедрой менеджмента социально-культурной деятельности учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

*А. Н. Гаврилова*, ученый секретарь учреждения «Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны», кандидат искусствоведения

### **РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:**

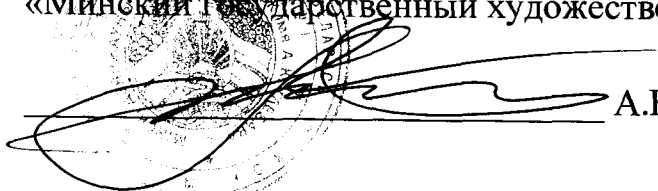
*кафедрой теории и истории искусства* учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023)

*президиумом научно-методического совета* учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

### **СОГЛАСОВАНО**

Директор учреждения образования

«Минский государственный художественный колледж имени А.К.Глебова»



А.В.Шантарович

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Анализ произведений искусства» включена в модуль «Анализ и интерпретация искусства». Учебная программа разработана для студентов специальности 6-05-0213-01 Искусствоведение.

Особенность учебной дисциплины «Анализ произведений искусства» в ее междисциплинарном характере. Анализ произведений искусства – соединительное звено между различными искусствоведческими дисциплинами и является методологической основой таких учебных дисциплин как учебные дисциплины модуля «История искусства» и модуля «Техногенные искусства», учебной дисциплины «Эпохи и стили в искусстве».

Освоение учебной программы по учебной дисциплине «Анализ произведений искусства» направлено на формирование *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 искусствоведения и художественной критики, использовать специальную литературу, посвященную различным видам искусств, систематизировать и обобщать соответствующую информацию для проведения квалифицированных научных исследований в области искусства.

*Специализированной компетенции*: Использовать на практике методологию проведения контекстуального анализа художественного произведения.

*Цель* учебной дисциплины – освоение студентами методологии целостного анализа произведения искусства в соответствии с его жанровыми, стилистическими, композиционными и семиотическими особенностями.

В рамках программы изучения учебной дисциплины предусмотрено выполнение следующих *задач*:

- дифференцировать целенаправленность анализа произведений искусства;
- определить основы методологии исследования артефактов;
- освоить на практике стратегии осуществления целостного анализа произведения искусства (музыкального, изобразительного, театрального, кино).

В результате изучения учебной дисциплины «Анализ произведений искусства» 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.

*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;
- устанавливать жанровые и стилистические особенности произведений искусства;
- раскрывать структуру конкретного произведения искусства;

*владеть:*

- навыками проведения комплексного анализа произведений разных видов искусства;
- навыками планировать собственную научно-исследовательскую работу и представления ее результатов.
- навыками определения специфики образного языка произведений искусства.

Занятия сопровождается аудиовизуальными и мультимедийными демонстрациями, слайд-презентациями для усиления эмоционально-образного восприятия материала курса.

Формы текущей аттестации – опрос, викторина, эссе, реферат-презентация.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Анализ произведений искусства» всего предусмотрено – 538 часов, из которых 280 часов – аудиторных занятий (2 часа – лекций, 278 часов – практических занятий).

Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 15 зачетных единиц.

## 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.

Четыре ступени целостного анализа художественного произведения.

### Раздел I. Анализ произведений изобразительного искусства

#### *Тема 1.1 Основы анализа произведений изобразительного искусства*

Введение в анализ произведений изобразительного искусства. Художественные стили, направления, течения. Специфика и особенности анализа разных видов изобразительного искусства. Выразительные средства живописи, графики, скульптуры. Жанры в разных видах изобразительного искусства. Основной понятийный аппарат. Сюжет и тема. Композиция и колорит. Иконография. Фактура, техники и материалы.

#### *Тема 1.2 Анализ произведений простых жанров*

Специфика анализа простых жанров: портрет, пейзаж, натюрморт, ню и другие. Композиционные и колористические особенности произведений. Основные техники и материалы живописи и графики. История создания и специфика хранения. Практическое освоение навыков анализа произведений простых жанров. Примерный перечень произведений: Рембрандт «Портрет старика в красном», Т. Гейнсборо «Портрет супругов Эндрюс», Д. Левицкий «Портрет П.А. Демидова», И. Хруцкий «Портрет жены», И. Айвазовский «Черное море», С. Щедрин «Терраса увитая виноградом», В. Ванькович «А. Мицкевич на скале Аюдаг», В. Хеда «Ветчина и серебряная посуда», П. Сезанн «Персики и груши».

#### *Тема 1.3 Анализ произведений исторического, мифологического, аллегорического жанра*

Сюжет и тема в произведениях исторического, мифологического, аллегорического жанра. Особенности первоисточника. История создания и специфика хранения. Характеристика композиции, колорита, иконографии произведений сложных жанров. Практическое освоение навыков анализа произведений сложных жанров. Примерный перечень произведений: Рафаэль Санти «Сикстинская мадонна», Рембрандт «Возвращение блудного сына», В. Суриков «Боярыня Морозова», Ж.-Л. Давид «Клятва Горациев», Т. Жерико

«Плот «Медузы»», И. Репин «Запорожцы», Э. Делакруа «Свобода на баррикадах», К. Брюллов «Последний день Помпеи», Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», Я. Дамель «Освобождение Т. Костюшко из темницы».

#### ***Тема 1.4 Анализ триптихов и полиптихов***

Триптих и полиптих как разновидности многочастных произведений живописи и графики. Специфика анализа многочастных произведений. Особенности композиционного решения триптихов и полиптихов. Практическое освоение навыков анализа триптихов и полиптихов. Примерный перечень произведений: И. Босх «Воз сена», «Сад земных наслаждений», П. П. Рубенс «Воздвижение креста», Ян ван Эйк «Гентский алтарь».

#### ***Тема 1.5 Анализ серий***

Серия как разновидность многочастного произведения изобразительного искусства. Особенности анализа серийных произведений. Сюжет, тема, композиция серии. Специфика объединения частей серии в единое произведение. Вариативность как способ создания серии. Виды вариативности серийных произведений. Практическое освоение навыков анализа серий. Примерный перечень произведений: К. Моне «Стога», «Руанский собор», Г. Гольбейн Младший «Пляски смерти», М. Савицкий «Цифры на сердце».

#### ***Тема 1.6 Анализ циклов***

Цикл как специфическая разновидность многочастного произведения. Сходство и отличия цикла и серии. Серийность и цикличность в одном произведении. Сюжет, тема, композиция цикла. Особенности объединения частей цикла. Последовательность и драматургичность в цикле. Критерий времени в циклах с пространственным характером образов. Практическое освоение навыков анализа циклических произведений живописи и графики. Примерный перечень произведений: У. Хогарт «Модный брак», «Карьера мота», П. Брейгель Старший «Пороки и добродетели», Ф. Гойя «Капричос».

#### ***Тема 1.7 Анализ произведений скульптуры***

Разновидности скульптуры. Материалы и техники исполнения скульптурных произведений. Пластические качества и пространственное решение. Серии и циклы в скульптуре. Практическое освоение навыков анализа произведений скульптуры. Примерный перечень произведений: Агесандр «Лаокоон», Л. Бернини «Аполлон и Дафна», Л. Гиберти «Врата рая», О. Роден «Вечная весна», «Граждане Кале», И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому», Э. Неизвестный «Атомный взрыв», Г. Дмоховский «Мальчик с лебедем», В. Жбанов «Всадница».

## Раздел II. Анализ произведений музыкального искусства

### *Тема 2.1 Средства музыкальной выразительности*

Элементы музыкальной речи: мелодия, ритм, лад и тональность, тембр, фактура, динамика и др. Специфически-музыкальные категории: лад, гармония, тембр. Звукоряд – лад – тональность. Классификация *ладов*. Лад и мелодия.

Понятие *гармония* в широком и тесном значениях. Формирование гомофонно-гармонического стиля в музыке Западной Европы. Гармония и мелодия. Формообразующие и фонические свойства гармонии.

*Тембр* и его выразительные возможности. Тембр и регистр, фактура. Певческие голоса. Хор. Музыкальные инструменты. Оркестр.

### *Тема 2.2 Музыкальные формы*

Музыкальная форма как воплощение художественного содержания. Форма-структура и форма-процесс. Разделы музыкальной формы. Соотношение их функций, типов изложения, принципов развития.

Иерархия музыкальных форм. Понятие музыкальной темы. *Период*. Простые и развитые *одночастные формы* вокальной и инструментальной музыки. Простые и сложные *двух- и трехчастные формы*.

*Вариации* в народной и профессиональной музыке. Вариации как принцип развития, как форма, как жанр. Общие принципы построения, сфера применения в вокальной и инструментальной музыке. Исторические типы вариаций.

*Рондо* как форма и как самостоятельный жанр. Происхождение, структурные принципы, художественное содержание. Область применения. Исторические типы.

*Сонатная форма* – высший и наиболее сложный тип построения и развития музыкального сочинения. Художественные возможности сонатной формы, ассоциативные связи с романом, театральной драмой. Образы, музыкальные темы, драматургия. Три раздела структуры сонатной формы, их функции, типы изложения, принципы развития.

Истоки и эволюция сонатной формы. Область применения.

*Свободные и смешанные формы* как результат индивидуализации традиционных музыкальных форм. Соединение различных форм-структур и принципов развития. Распространения принципа программности и тенденция к синтезу искусств. *Контрастно-составные формы*, их исторические типы.

### *Тема 2.3 Музыкальные жанры*

Определение понятия жанр. Музыкальный жанр как способ художественного обобщения. Комплекс признаков (внутримызыкальных и внемузыкальных), формирующих музыкальный жанр.

Жизненное предназначение музыкальных жанров; первичные и вторичные жанры; прикладная и автономная музыка. Связь жанров с родами искусства, музыкально-творческими видами.

Связь жанров с художественным содержанием и музыкальными формами. Направленность жанра на аудиторию. Жанр и исполнительские средства. Жанр как законченное музыкальное сочинение, как его часть, как выразительное средство.

Классификация музыкальных жанров. Связь жанров и сталей. Фуга – центральный жанр и наиболее сложная форма полифонической музыки.

*Жанры христианской музыки Западной Европы*

Понятие жанрового канона. Соотношение элементов традиций и новизны. Понятия «первая практика» и «вторая практика». «Сочинитель» и «композитор». Истоки и эволюция жанров католической и протестантской традиций. Григорианский и протестантский хоралы. Взаимовлияние трех пластов музыки – церковной, народной, светской.

*Месса*: общая характеристика, литургическое предназначение; истоки текста и музыки. Исторические разновидности мессы.

*Страсти (Пассионы)*: истоки сюжета, либретто, структура, драматургия, состав исполнителей. Исторические разновидности страстей.

*Магнификат*. Истоки текста. Традиции григорианского пения на основе «восьми тонов Магнификата». Литургическое предназначение, образно-эмоциональная сфера. История жанра.

*Стабат матер*. Жанровые истоки – средневековая секвенция, гимн, лауда. Состав исполнителей, предназначение. Стабат матер и кантата. Стабат матер как концертный жанр. Евангельские сюжеты Благовещения (Магнификат), Страстей Христовых (Страсти), оплакивания (Стабат матер) в музыке, живописи, скульптуре, театре, киноискусстве.

*Кантата*. Жанрово-стилевые истоки. Состав исполнителей. Гибкость и подвижность элементов структуры. Связь кантаты с инструментальной музыкой, мотетом, оперой. Церковная кантата – источники текстов, образный мир, предназначение. Светская кантата в музыкальной практике XVIII – XX веков. Кантата (мотет, дуэт, духовный концерт) в творчестве И.С. Баха.

*Оратория* (церковная и светская). Сюжеты, состав исполнителей, предназначение. Предшественники оратории – литургические драмы, мистерии, миракли, страсти, мотеты, лауды. Образный мир, драматургия, принципы структурирования. Жанровые разновидности оратории. История жанра. Оратория и опера.

*Музыка православной церкви*

Жанрово-стилевые особенности. Византийские традиции и славянский фольклор. Состав исполнителей и храмовая акустика. Тексты. Образный мир и эмоциональный строй. Ценность канона и художественных традиций. Музыка и богослужение. Византийское осмогласие.

Ранние формы христианской гимнографии: гимническое пение, Ипакои, Ектенья. Литургия (Обедня). Всенощное бдение. Канон: Ирмос, Тропарь, Катавасия, Эксапостиларий = Светилен. Подобны и Самогласны. Стихира. Причастен = Каноник. Прокимен, Седален. Величание. Богослужебные сборники: Минея, Часослов, Октоих, Праздник, Ирмологий.

Литургические сочинения русских композиторов XVIII – XX веков.



Хоровой концерт и партесное пение. Внеслужебные жанры. Использование стилистических приемов и цитат христианской музыки в композиторской практике XVIII – XX веков.

*Жанры светской музыки*

*Позднее Средневековье и Ars nova.* Музыкально-поэтические жанры в творчестве трубадуров: альба, пастурель, песня крестоносца о подвигах героев, плач, сирвента, танцевальная песня, песня-диалог. Новые жанры в творчестве труверов. Рыцарская вокальная лирика миннезингеров. Лауда. Итальянская качча и французский. Инструментальные пьесы танцевального типа – эстампиды.

*Возрождение.* Вокальные жанры. Инструментальная практика. Ранние виды прикладной сюиты – придворно-церемониальной и танцевальной.

Новые музыкально-театральные жанры – опера и балет.

*Барокко.* Ранние циклические жанры инструментальной музыки: концерт, сюита.

*Классицизм.* Циклический инструментальный жанр – симфония; принципы симфонизма. Общность концепции симфонии, театральной драмы, романа. Структура, функции частей цикла. Драматургия цикла и его частей. Интерпретация схемы симфонического цикла в художественной практике.

Связь симфонии с другими инструментальными жанрами. Образно-интонационное родство ранней симфонии и оперы. Эволюция жанра.

Общность структуры и драматургии симфонии, сонаты, классического концерта, квартета, квинтета. Истоки жанра сонаты. Симфоническая увертюра: программность замысла, драматургия конфликтного типа, структура, выразительный потенциал.

*XIX век.* Новые жанры симфонической музыки и обновление классической симфонии; тяготение к программности замысла, свободе структурных норм, яркости контрастов.

Романтическая инструментальная миниатюра для бытового музицирования и для концертного исполнения. Психологизация танца. Переосмысление жанров этюда, фантазии, прелюдии, токкаты. Инструментальные сюиты и циклы программного типа. Транскрипции и парафразы.

Вокальные миниатюры, их жанровые прототипы. Новая образность, композиционные приемы, повышение значимости инструментального сопровождения. Вокальные циклы. Обновление музыкального языка, индивидуализация авторского стиля.

#### ***Тема 2.4 Программная музыка***

Определение понятия. Источники программности. Типы программности. Тенденция к синтезу искусств. Художественный замысел – сюжет – средства воплощения. Влияние немusических факторов на выбор композиционных средств. Введение лейтмотивов, принцип монотематизма.

Исторические разновидности программной музыки: циклы миниатюр французских клавесинистов, барочная программность А. Вивальди, И.С. Баха,

симфонические увертюры, программность романтического типа в творчестве Г. Берлиоза, Ф. Листа, Р. Шумана, программность в русской музыке XIX–XX вв.

### *Тема 2.5 Опера и балет*

Синтез музыки, текста, сценического действия, сценографии. Оперное либретто, сценарная драматургия.

Музыкально-драматургический план и средства его воплощения; конфликт, кульминации. Номерная структура и сквозное развитие. Интонационно-тематические связи и лейтмотивная система как способ достижения внутреннего единства.

Строение оперы. Формы и жанры, составляющие оперное сочинение. Взаимосвязь оперы с другими жанрами вокальной и инструментальной музыки. Опера и духовные идеалы эпохи. Исторические и национальные разновидности серьезной и комической оперы. Место оперного жанра в мировой художественной культуре.

Балет как музыкально-сценический жанр. Либретто и музыка для балета. Специфика выразительных средств балетной музыки. Взаимовлияние хореографии и музыкального искусства в балете. Анализ выдающихся балетов из мирового репертуара.

### *Тема 2.6 Органология*

Органология – наука о музыкальных инструментах, изучающая акустику, конструирование и технологию их изготовления, музыкальный строй и настройку, темброво-динамические возможности.

Музыкальный звукоряд. Строй музыкальных инструментов и проблемы настройки. Эволюция музыкального мышления и различные типы строя.

*Музыкальный инструментарий. Струнные инструменты:* материалы, конструкция, способы звукоизвлечения и выразительный потенциал. Исторические типы струнных инструментов. Духовые инструменты. Особенности конструкции, способы звукоизвлечения, темброво-акустические возможности. Орган – клавишно-духовой инструмент-оркестр. Предшественники органа. Исторические разновидности, художественно-выразительный потенциал, область применения. Портатив и позитив. Инструменты группы клавир. Особенности звукоизвлечения, сложность конструкции, настройка и строй. Ранние виды. Клавишно-щипковые, клавишно-ударные. Художественно-выразительные возможности, область применения, репертуар. Исполнительское мастерство, пианисты-виртуозы.

Типы оркестров с фиксированным составом, группы оркестра, функции дирижера. Новое поколение электромузыкальных инструментов XX века (от терменвокса до синтезатора). XX век: функции музыки в кино, театре; возможности и последствия открытия звукозаписи. Новые музыкально-творческие виды в художественной практике.

## **Раздел III. Анализ произведений театрального искусства**

### ***Тема 3.1 Текстологический анализ пьес А. Чехова***

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.

### ***Тема 3.2 Сценические версии пьес А. Чехова***

«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 Дойчешэнбюндэтеатр, экспериментальной театральной группой г. Москвы.

### ***Тема 3.3 Лаборатория Е. Грозовского***

Режиссерские уроки. Феномен мифа в театре. Современные приемы актерского воплощения. Влияние лаборатории Е. Грозовского на творчество крупнейших мастеров современного театра (Дж. Стреллера, П. Брука и др.).

### ***Тема 3.4 Сценические версии пьес В. Шекспира***

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 3.5 Анализ спектаклей минских театров***

Текстологический анализ пьесы Я. Купалы «Павлинка» и обсуждение спектакля. Обзор текущего репертуара минских театров (индивидуальные задания студентам). «Раскиданное гнездо» (Русский театр), «Пинская шляхта» (театр Национальный академический театр им. Я. Купалы). Анализ современных художественных направлений и режиссерских практик.

## Раздел IV. Анализ произведений киноискусства

### ***Тема 4.1 Анализ фильма немецкого киноэкспрессионизма и французского киноавангарда***

«Кабинет доктора Калигари» (1919) режиссера Р. Вине – классический пример художественного стиля киноэкспрессионизма. Сюжет и композиция фильма. Конфликт. Образ Калигари. Изобразительные особенности фильма, творчество художников. Пластика актеров. Символично-метафорический уровень кинокартины.

«Антракт» (1924) Р. Клера – наивысшее достижение зрелого французского киноавангарда. Сюжетосложение как ряд ассоциаций. Динамика отражения. Ритм как основа визуальной образности.

«Андалузский пес» (1929) Л. Бунюэля – пример сюрреализма. Пространственно-временной континуум фильма. Эмоционально-ассоциативная образность. Расшифровка образов с точки зрения психоаналитической психологии.

### ***Тема 4.2 Анализ фильмов советского кино 1920-х годов***

«Броненосец «Потемкин» (1925) С. Эйзенштейна. Органичная стройность фильма: композиция, ритм, закон золотого сечения. Пафос. Пластическая полифония. Тема и конфликт. Герои. Жанр «драма-хроника».

Кинопоэма «Земля» (1930) А. Довженко. Дискретный характер сюжетосложения. Полисемантика. Конфликт. Главный герой. Изобразительный язык фильма. Ритмическая природа изображения. Художественно-философский надтекст. Форма рондо как основа архитектоники фильма.

«До завтра» (1929) Ю. Тарича – наиболее яркое художественное явление белорусского экрана 1920-х годов. Тема и сюжет. Композиция. Конфликт. Главный герой. Пластическая выразительность изображения. Метафорический монтаж.

### ***Тема 4.3 Анализ фильмов 1930 – 1940-х годов***

Кинокартина Ф. Ланга «Завещание доктора Мабузе» (1933): сюжет, конфликт, герои. Композиция. Жанр. Иерархия персонажей. Политические сопоставления.

Фильм С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944, 1947). Тема и сюжет. Композиция. Многоуровневая структура конфликта. Главный герой. Жанр. Драматургия света и тени. Сюита гримов. Цветовая партитура. Оперность как принцип киностилистики. Историко-политические ассоциации.

Кинокартина Ж. Кокто «Орфей» (1947). Характер сюжетосложения. Фабула. Композиция. Конфликт. Образы Поэта-Орфея и Музы-Смерти. Пластическая образность экранного изображения. Символично-метафорическая интерпретация зеркала. Художественные недостатки кинокартины.

#### ***Тема 4.4 Анализ кинопроизведения итальянской киношколы***

«Похитители велосипедов» (1948) Витторио де Сика как пример социальной драмы. Тема и сюжет. Композиция. Конфликт. Главные герои. Документально-фотографическая стилистика изображения. Звуковой образ. Велосипед как метафорический персонаж фильма.

«Смерть в Венеции» (1971) Л. Висконти – шедевр киноискусства. Композиция фильма как форма сонатного аллегро. Развитие главной и побочной тем. Конфликт на сюжетном и философско-эстетическом уровнях. Драматургия света и цвета. Амбивалентность образной системы. Ритм. Музыкальная пластика изображения. Фильм как экранная интерпретация новеллы Т. Манна.

Кинокартина М. Антониони «Затмение» (1963) – воплощение жанра экзистенциальной драмы. Тема, сюжет, главные мотивы. Двухчастная композиция и ритм. Герои и конфликт. Художественное время фильма. Философия черного и белого.

Жестокая сказка Ф. Феллини «Репетиция оркестра» (1979). Характер сюжетосложения. Композиция фильма как форма сонатного аллегро. Конфликтология. Типажи. Маски. Театральная условность действия.

«Теорима» (1968) П.-П. Пазолини. Условность сюжета. Тема и идея фильма. Главные персонажи. Звуковой образ.

#### ***Тема 4.5 Анализ фильма французской «новой волны» и «нового немецкого кино»***

«Хиросима, любовь моя» (1958) А. Рене. Поток сознания как принцип сюжетосложения. Композиция. Конфликт. Ритм. Художественное время фильма. Метафорическая идентификация. Изобразительное решение. Специфика звукового образа.

«Небо над Берлином» (1987) В. Вендерса как полифоническое произведение. Композиция. Главные темы. Интермедии и дискретные мотивы. Движение и ритм. Звуковая и цветовая партитуры. Образный строй фильма.

#### ***Тема 4.6 Анализ фильмов кинорежиссеров второй половины XX – первой четверти XXI в.***

«Шепоты и крики» (1972) как психологическая драма. Тема, сюжет, основные мотивы. Вариационность как принцип киностилистики. Конфликтология. Специфика аудиовизуальной образности.

«Скромное обаяние буржуазии» (1972) – три вариации на одну тему. Композиция. Эпизоды-микросюжеты. Драматургия конфликта. Константные мотивы. Бунюэлизмы. Изобразительный язык фильма.

«Повар, вор, его жена и ее любовник» (1990) П. Гринуэя. Сюжет и фабула. Структура фильма. Жанр. Противостояние массовой и элитарной культур. Двухуровневая модель конфликта. Пластическая и звуковая образность. Цветовая динамика.

«Ран» (1985) как интерпретация трагедии В. Шекспира «Король Лир» на

японский лад. Тема и сюжет. Конфликт. Нарративная и темпоритмическая структура двойного феерического Но. Композиция Дзе-Ха-Кю. Главные персонажи. Изобразительная стилистика фильма. Звуковой образ. Монтажный язык.

«Пепел и алмаз» (1958) А. Вайды. Тема, сюжет, главный герой. Метафорический уровень конфликта. Экспрессия пластической образности фильма. Символика заключительной части.

«Двойная жизнь Вероники» (1991). Сюжет и композиция фильма. Образ главной героини. Художественное пространство. Звук и колорит. Секвентивный характер драматургии и монтажа. Гуманистический пафос кинокартины.

#### ***Тема 4.7 Анализ произведений советского кино 1960 – 1980-х годов***

«Листопад» (1968) О. Иоселиани – пример поэтико-документального направления. Характер сюжетосложения. Композиция. Персонажи. Атмосфера кинокартины и ритм.

«Цвет граната» (1969) С. Параджанова как воплощение эстетических принципов поэтико-живописного направления. Композиция и сюжетосложение. Художественные обобщения и пространство автора. Дешифровка символическо-метафорического надтекста.

Поэтика фильма А. Тарковского «Зеркало» (1976). Образ главного героя и композиция фильма. Основные темы и мотивы. Экранные парафразы. Изобразительная стилистика. Ритм и специфика повествования.

«Я родом из детства» (1966) В. Турова. Тема и сюжет фильма. Композиция и ритм. Образы главных героев. Тональность картины.

«Чужая вотчина» (1982) В. Рыбарева как режиссерская транскрипция романа В. Адамчика. Сюжет и композиция. Иерархия персонажей. Историческое время фильма и художественная типизация. Философско-художественные обобщения.

# УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ темы, раздела	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Количество часов УСР	Форма контроля
		лекции	практические занятия		
	Введение	2			
<b>1.</b>	<b>Раздел I. Анализ произведений изобразительного искусства</b>				
1.1	Основы анализа произведений изобразительного искусства		10	2	Опрос
1.2	Анализ произведений простых жанров		10	2	Опрос
1.3	Анализ произведений исторического, мифологического, аллегорического жанра		14	2	Викторина
1.4	Анализ триптихов и полиптихов		10	2	Эссе
1.5	Анализ серий		10	2	Эссе
1.6	Анализ циклов		8	2	Эссе
1.7	Анализ произведений скульптуры		10	4	Викторина
<b>2.</b>	<b>Раздел II. Анализ произведений музыкального искусства</b>				
2.1.	Средства музыкальной выразительности		10	4	Викторина
2.2	Музыкальные формы		8	2	Викторина
2.3	Музыкальные жанры		8	2	Викторина
2.4	Программная музыка		8	2	Викторина
2.5	Опера и балет		8	2	Викторина
2.6	Органология		8	2	Эссе
<b>3.</b>	<b>Раздел III. Анализ произведений театрального искусства</b>				
3.1	Текстологический анализ пьес А.П. Чехова		6	2	Опрос
3.2	Сценические версии пьес А. Чехова		6	2	Реферат-презентация
3.3	Лаборатория Е. Гратовского		12	2	Опрос
3.4	Анализ спектаклей минских театров		10	4	Эссе

4.	<b>Раздел IV. Анализ произведений киноискусства</b>				
4.1	Анализ фильма немецкого киноэкспрессионизма и французского авангарда		10	4	Опрос
4.2	Анализ фильмов советского кино 1920-х годов		8	2	Опрос
4.3	Анализ фильмов 1930 – 1940-х годов		8	2	Эссе
4.4	Анализ кинопроизведения итальянской киношколы		8	2	Реферат-презентация
4.5	Анализ фильма французской «новой волны» и «нового немецкого кино»		10	2	Опрос
4.6	Анализ фильмов выдающихся кинорежиссеров второй половины XX – первой четверти XXI в.		10	2	Опрос
4.7	Анализ произведений советского кино 1960 – 1980-х годов		12	4	Эссе
	<b>Всего</b>	<b>2</b>	<b>222</b>	<b>58</b>	



## ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

### Литература

#### Основная

1. Коленько, Р. Г. Анализ музыкальных форм : учебно-методическое пособие / Р. Г. Коленько. - 2-е изд., испр. и доп. - Минск : БГУКИ, 2024. - 151 с. : ил., табл.
2. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для студентов высших учебных заведений, обучающихся по всем направлениям / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 223, [1] с. : табл., ил.
3. Перелыгина, Л. Г. Перспектива : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности " Живопись (по направлениям)", "Скульптура", "Монументально-декоративное искусство (по направлениям)", "Графика", "Дизайн (по направлениям)" / Л. Г. Перелыгина. - Минск : Вышэйшая школа, 2021. - 262, [1] с.
4. Пісарэнка, А. М. Філалагічны аналіз мастацкага тэксту : вучэбны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях "Беларуская філалогія", "Народная творчасць", "Культуралогія", "Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць" / А. М. Пісарэнка. - Мінск : Народная асвета, 2017. - 173, [2] с.
5. Сахновский, В. Г. Работа режиссера : учебное пособие / В. Г. Сахновский. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. - 250 с.
6. Фрейлих, С. И. Киноискусство: теория и практика / С. И. Фрейлих ; [авт. вступ. ст. К. Э Разлогов]. - Москва : Академический Проект, 2016. - 558, [1] с. : ил., портр.

#### Дополнительная

1. Анализ вокальных произведений : учеб. пособие / Е. А. Ручьевская, Л. П. Иванова, В. П. Широкова ; отв. ред. О. П. Коловский. – Ленинград : Музыка, 1988. – 349, [3] с.
2. Анализ и интерпретация произведения искусства : учеб. пос. / Н. А. Яковлева, Е. Б. Мозговая, Т. П. Чаговец [и др.]; под ред. Н. А. Яковлевой. – М. : Высшая школа, 2005. – 551 с.
3. Ершов, П. М. Искусство толкования / П. М. Ершов. – Дубна, 1997. – Ч. 1 – 344 с. ; Ч. 2 – 347 с.
4. Камінскі, А. Я. Рэжысура традыцыйнага абраду : вучэбна-метадычны дапаможнік / А. Я. Камінскі ; [сярод рэц.: С. Б. Майсяйчук, В. В. Калацэў]. – Мінск : [б. в.], 2009. – 110, [1] с.

5. Киселев, С. С. История стилей музыкальной эстрады. Джаз : учебно-методическое пособие / С. С. Киселев. - Изд. 4-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, [2022]. – 229, [1] с.
6. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео. Азбука анимации : учеб. пособие для вузов / Н. С. Куркова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2022. – 234 с.
7. Миронова, А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по укрупненной группе специальностей 54.03.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» / А. Ф. Миронова. – 2-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 94, [1] с. : ил.
8. Музыкальные инструменты мира / пер. с англ. Т. В. Лихач. – Минск : Попурри, 2001. – 320 с.
9. Пластическая выразительность актера : учеб. пос. для студ. театр. вузов и ин-тов искусств / А. Б. Немеровский ; ГИТИС. – Москва : ГИТИС, 2010. – 255 с.
10. Сенько, Д. С. Основы композиции и цветоведения: уч. / Д. С. Сенько. – 2-е изд. перераб. и доп. – Минск : Беларусь , 2010. – 189 с.
11. Соколов, А. Г. Монтаж = Editing : телевидение, кино, видео : учебник для студентов / А. Г. Соколов. – 2-е изд. – Москва : Дворников, 2005. – Ч. 1. – 2005. – 241 с.
12. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания : дневник ученика / Константин Станиславский. – Санкт-Петербург : Азбука, [2014]. - 507, [2] с.
13. Ходинская, Н. Н. Анализ музыкальных форм : учеб. пособие / Н. Н. Ходинская, Р. Г. Коленько ; [среди рец.: С. В. Гутковская]. – Минск : [б. и.], 2009. – 148 с.
14. Шаповалова, О. А. Популярный музыкальный энциклопедический словарь / О. А. Шаповалова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 318 с. – (Серия «Словари»).

### **Основные методы обучения**

Основными методами (технологиями) обучения являются проблемное обучение (исследовательский методы) и коммуникативные технологии (дискуссия, проблемные дебаты, круглый стол и др.)

Занятия сопровождается аудиовизуальными и мультимедийными демонстрациями, слайд-презентациями для усиления эмоционально-образного восприятия материала курса.

### **Перечень рекомендуемых средств диагностики**

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

1. Устный опрос студентов.
2. Письменный опрос студентов (викторина, тест)
3. Задания открытой формы со свободно конструируемым ответом.
4. 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. 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.

### **Рекомендации по осуществлению контролируемой самостоятельной работы студентов**

Для осуществления контролируемой самостоятельной работы студентов рекомендуется использовать диагностический инструментарий, имеющий разноуровневый характер и применяемый комплексно. В качестве одного из средств контроля и оценки могут быть использованы критериально-ориентированные тесты. Они представляют собой совокупность тестовых заданий закрытой формы с одним или несколькими вариантами правильных ответов; заданий на установление соответствия между элементами двух

множеств с одним или несколькими соотношениями и равным или разным количеством элементов в множествах; заданий на установление правильной последовательности, которые предполагают формализованный ответ.

Для измерения степени соответствия учебных достижений студента требованиям образовательного стандарта также рекомендуется использовать задания открытой формы со свободно конструируемым ответом, проблемные и творческие задачи, предполагающие эвристическую деятельность и неформализованный ответ.

Кафедра, за которой закреплено чтение дисциплины «Анализ произведений искусства», имеет право определять виды и периодичность осуществления контрольно-оценочной деятельности с учетом структуры содержания учебной дисциплины.