

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ (ЭКЗАМЕНА) В МАГИСТРАТУРУ
для получения углубленного высшего образования
по специальности Искусствоведение

Минск 2023

СОСТАВИТЕЛИ:

А.А. Карпилова, заведующий отделом экранных искусств ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», кандидат искусствоведения, доцент;

В.Д. Острейко, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, кандидат филологических наук;

В.Н. Ярмолинская, заведующий отделом театрального искусства ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», доктор искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
(протокол №10 от 10.02.2023);

Советом ГУО «Университет Национальной академии наук Беларуси»
(протокол №8 от 30.03.2023).

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного экзамена в магистратуру государственного учреждения образования «Университет Национальной академии наук Беларуси» для получения углубленного высшего образования, разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования I степени и типовыми учебными программами дисциплин, соответствующих профилю избранной специальности Искусствоведение.

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной проверке теоретического уровня подготовки абитуриентов, в обобщении и взаимной увязке знаний, полученных ими в процессе обучения на I степени высшего образования.

Экзаменуемый должен *знать*:

- историю основных видов искусства: изобразительного, театрального, музыкального, экранного;
- историю и теорию художественной критики;

уметь:

- анализировать разные художественные системы и стилистические течения, существовавшие в истории искусства Западной Европы, России и Беларуси;
- определять национальную специфику белорусского искусства в контексте развития всей мировой художественной культуры;
- аргументированно рассуждать о современном состоянии мирового и белорусского искусства.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Декоративная скульптура и монументальная пластика греческой классики

Основные художественные проблемы развития греческой пластики: объемная круглая скульптура, рельеф, декоративная фронтовая композиция, последовательность их эволюции. Основные стили, мастера, памятники. Греческая архаика. Типология, художественная проблематика, технические особенности исполнения, связь с погребальным культом. Декоративная скульптура и монументальная пластика греческой классики. Фронтовые композиции. Художественная эволюция круглой скульптуры: завоевание пространства, движение, динамическое равновесие, взаимоотношение тела и драпировок. Фидий, Скопас, Пракситель, Лисипп. Монументальная круглая скульптура периода эллинизма.

Тема 2. Монументальное искусство Византии V–IX вв.

Периодизация искусства Византии. Основные направления развития. Основные памятники. Разнообразие типов храмов Византии. Иконографические программы декорирования византийских храмов. Столичная и провинциальная школы мозаичного искусства. Церковь Успения в Никее. Мозаики равенских храмов – Сант-Аполлинаре-Нуово, Сант-Аполлинаре-ин-Классе, Сан-Витале. Мозаики церкви Димитрия в Салониках. Фрески церкви Санта Мария в Кастельсеприо. Росписи Санта-Мария-Антиква в Риме. Место византийского искусства в средневековом мире.

Тема 3. Русская средневековая культура

Периодизация, основные виды искусства. Русское Средневековье (XIV–XVI вв.) – уникальный период в развитии древнерусского общества и его культуры. Настроения эпохи – свержение монгольского ига, объединение земель вокруг Москвы и создание Российского государства, формирование великорусской народности. Синкретичность духовной культуры. Идея соборности как стержень культуры. Храмовое искусство (Софийский собор в Киеве, Владимиро-Суздальская архитектура, Церковь Покрова на Нерли). Школы древнерусской иконописи. Символика иконного образа, композиционные решения, колористический строй. Иконописец Андрей Рублев и формирование московской школы иконописи. Творчество Дионисия.

Тема 4. Эпоха Возрождения как поворотный этап в развитии европейского искусства

Хронологические границы и периодизация ренессансного искусства в Италии: Проторенессанс, Ранний Ренессанс, Высокий Ренессанс, Поздний Ренессанс (Треченто, XIV в.; Кватроченто, XV в.; Чинквеченто, XVI в.). Особенности искусства Возрождения в Италии. Интерес к героическим темам, стремление к активизации и драматизации действия. Гуманизм. Научные основы искусства. Обновление художественной системы искусства. Проблема изображения пространства. Значение античного наследия для художественной культуры Возрождения. Появление новых техник и форм искусства. Синтез архитектуры и изобразительного искусства в эпоху Возрождения. Мастера – новаторы эпохи Возрождения. Венецианские зодчие: А. Палладио, Д. Браманте.

Тема 5. Творчество и достижения итальянских мастеров Высокого Возрождения

Д. Вазари и проблемы теории и истории искусства Возрождения. Основные произведения и специфика творческих достижений лучших мастеров. Многогранный художественный и исследовательский дар Леонардо да Винчи (1452–1519). Духовная и художественная одаренность Рафаэля Санти (1483–1520). Творчество Микеланджело Буонарроти (1475–1564) как кульминация Высокого Возрождения и отражение противоречий эпохи.

Тема 6. Особенности Северного Возрождения

Резкое отличие творческих индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения. Немецкий гуманизм. Творчество Альбрехта Дюрера (1471–1528) как величайшего художника Северного Возрождения. Широта его интересов и разносторонность знаний. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Поиски образа гармонически совершенного человека. Дюрер как теоретик искусства. Основные мастера нидерландской живописи.

Тема 7. Специфика и основные черты французской готики XIII–XIV веков

Ведущая роль архитектуры и ее влияние на развитие форм изобразительного искусства в период средневековья. Городской собор, интерпретация его внешнего облика и интерьера. Наружная декорировка храма, ее тесная связь с конструкцией. Витражи. Скульптура. Значение символики и аллегории изображений. Основные готические памятники архитектуры и скульптуры.

Тема 8. Особенности развития барокко в Беларуси: видовая специфика и стилевые формы

Исторические особенности сложения стиля барокко в Беларуси. Проявления стиля в разных видах искусства. Ведущие мастера. Памятники архитектуры барокко в Беларуси. Сакральная живопись. Сарматский портрет.

Реалистические тенденции в станковой живописи, графике, скульптуре Беларуси XIX в. А. Горават, Ю. Карчевский, И. Хруцкий и др. Виленская школа.

Тема 9. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII в. Создание художественных мануфактур. Рост ремесленных мастерских в городах. Деятельность магнатов в частных мануфактурах Слуцка, Несвижа, Ружан, Гродно, Мира, Логойска. Сюжеты и техники украшения стекла (гравировка, шлифовка, резьба). Ткаческие мануфактуры. Художественный текстиль (гобелен, слуцкий пояс). Кореличская мануфактура М. Радзивилла. Изготовление изделий из металла. Керамика XVIII в. «Кафля». Фаянс.

Тема 10. Классицизм в изобразительном искусстве Западной Европы XVII–XVIII вв.

Теоретические источники классицизма. Античность и Возрождение как норма классического стиля. Основные стилистические характеристики классицизма. Нормативность и свобода творчества. Вера во всемогущество человеческого разума. Многогранность изобразительного искусства. Выдающиеся мастера Жан Батист Шарден (1699–1779), Жак-Луи Давид (1748–1825). Место исторической, портретной, пейзажной и жанровой живописи в системе жанров. Выдающиеся произведения.

Тема 11. Романтизм в изобразительном искусстве

Идейная и стилистическая неоднородность романтизма. Интерес к национальной истории. Углубленное внимание к внутренней жизни человека. Проблема поиска идеала. Трагическое понимание недостижимости счастья и идеала в земной жизни. Любовь как высшее Благо. Разрушение целостности картины мира, веры в возможность справедливого и гармоничного мироустройства. Двоемирие, контраст мечты и реальности. Художественные особенности романтизма. Новое понимание композиции, живописных проблем, рисунка, светотени. Хронологические рамки развития романтизма и его историческое значение. Ведущие мастера: Теодор Жерико (1791–1824), Эжен Делакруа (1798–1863) и др.

Тема 12. Развитие импрессионизма во французском искусстве XIX – начала XX в.

Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных впечатлений действительности, ее динамики и изменчивости. Особое внимание к живописным проблемам, передаче световоздушной среды. Своеобразие композиции, программа пленэра, обогащение цвета, особенности техники. Роль Эдуарда Мане (1832–1883) в формировании и развитии импрессионизма. Ведущие мастера: Эдгар Дега (1834–1917), Огюст Ренуар (1841–1919), Клод Моне (1840–1926), Альфред Сислей (1839–1899), Камиль Писсарро (1830–1903) и др. Искусство постимпрессионизма.

Тема 13. Белорусское изобразительное искусство второй половины – начала XX в.

Период белорусского возрождения, бурное развитие национального изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Отражение белорусской истории, частной жизни представителей разных сословий, социальных характеров. Формирование межнациональных культурных форм, полинациональной (общенациональной) культуры Беларуси. Синтез художественных традиций и стилевых форм. Роль выставок изобразительного искусства в художественной жизни общества. Развитие пейзажа (В. Бялыницкий-Бируля, Ф. Руциц, С. Жуковский). Критический реализм Ю. Пэна и др.

Тема 14. Кубизм и абстракционизм: проблемы, этапы, основные представители

Понятие антропоцентрической картины мира в первые десятилетия XX в. Проблема дегуманизации искусства. Трансформация понятия «объект» в искусстве, проблема репрезентации видимого и невидимого. Кубизм как метод восприятия. Новые техники в искусстве. Коллаж (П. Пикассо, М. Брак, Х. Грис) как метаязык визуального, как способ репрезентации отсутствия предмета. Проблематика и концептуальные основания абстракционизма. Лирический абстракционизм (В. Кандинский), геометрический абстрактивизм и супрематизм (К. Малевич), конструктивизм (В. Татлин). Кинетическое искусство и В. Вазарели. От абстрактного экспрессионизма (А. Горки, Дж. Поллок, У. де Кунинг) к искусству минимализма 1960-х гг.

Тема 15. Искусство постмодернизма

Основные черты и концепции постмодернизма. Влияние философии структурализма и «новой критики» (Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж. Делез и др.). Стирание граней между «высоким» искусством и китчем. Соседство традиционных видов искусства (живопись, графика, валяние и т. д.) с новыми техническими средствами творчества (видеозапись, электронная звуко-, свето- и цветотехника, компьютерные технологии). Плюрализм художественных установок, течений и стилей, развитие новых тенденций: поп-арт, кинетизм, концептуальное и контекстное искусство, акционизм, симуляционизм, фотореализм, экологическая эстетика, видео-арт, хай-тек и др. Сближение элитарно-авангардных и массовых форм искусства: поп-арт (Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Дж. Джонс), боди-арт (Гилберт и Джордж), хэппенинг и перформанс (Р. Раушенберг, Й. Бойс), граффити.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 16. Театр эллинистической эпохи: истоки, функции, драматургия

Эволюция театра от магического действия в честь бога Диониса к театральному спектаклю – произведению искусства. Афинский театр, его общественное и эстетическое предназначение. Рождение трагедии в творчестве Эсхила. Образы трагедий Софокла и Эврипида. Комедии Аристофана. Понятие «катарсис». Развитие древнегреческих эстетических идеалов в художественной культуре Древнего Рима. Древнеримская мифология. Примат идеи государственности в искусстве. Масштабность и склонность к внешним эффектам. Политическая и общевоспитательная роль театра.

Тема 17. Архитектура, театральные машины, декорационное искусство, маска и костюм древнегреческого театра

Устройство древнегреческого театра: орchestra, сена, театрон. Акустическое совершенство. Места для актеров и хора. Декорации, проскений. Простейшие театральные механизмы: экиклема (платформа на колесах), зорема (подъемный кран), дистегия (внутренний подъемник). Маска как средство театральной выразительности. Особенности театрального костюма, роль котурнов. Искусство движения и жеста. Закон трех актеров.

Тема 18. Устная народная драма – высшая форма русского фольклорного театра

Странствующие по Руси «ватаги». Пьесы фольклорного происхождения и переработки профессиональных пьес как основа репертуара народного театра. Сюжеты, жанры и художественные особенности. Острая социально-политическая направленность постановок. Наибольшее распространение в крестьянской, солдатской, фабричной среде. Условность костюмов и реквизита, движений и жестов. Отсутствие сцены и декораций. Значение монологов, песен, арий. Героические драмы «Царь Максимилиан и его непокорный сын Адольф», «Лодка», «Царь Ирод», «Как француз Москву брал». Роль устной драмы в формировании профессионального театра на Руси.

Тема 19. Батлейка – белорусский народный кукольный театр
Близость украинскому и польскому вертепу, русскому балагану. Связь с рождественскими праздниками. Формы распространения. Религиозная тематика, социальная сатира, положительные герои из народа. Репертуар: религиозная пьеса «Царь Ирод», народная драма «Царь Максимилиан», жанровые сценки «Матей и доктор», «Антон с козой и Антониха», «Вольский – купец польский», «Бэрка-корчмарь», «Цыган и цыганка» и др. Средства представления – ярусный ящик с верхним и нижним ярусами, деревянные куклы на стержнях. Типы батлеек: устроенные по принципу теневого театра, с меняющимися прозрачными декорациями и др.

Тема 20. Английский театр эпохи Возрождения

Обращение к античным сюжетам с выходом на новый философский уровень. Эволюция от жанров моралите и фарса к трагедии и комедии. Соединение в театральном искусстве фольклорных и гуманистических тенденций. Дж. Лилли и К. Марло как предвестники Шекспира. Творчество Уильяма Шекспира (1564–1616). Первый период (1590–1594): ранние хроники («Генрих VI», «Ричард III»), комедия («Укрощение строптивой»), трагедия «Тит Андроник». Второй период (1595–1600): хроники, близкие к трагедии («Ричард II»), романтические комедии («Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец»), трагедия «Ромео и Джульетта». Третий период (1600–1608): трагедии «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет». Четвёртый период (1609–1613): романтические трагикомедии «Зимняя сказка», «Буря», хроника «Генрих VIII». Динамика и драматизм произведений, насыщенность конфликтами. Изображение характера в развитии. Поэтическое видение мира, сказочные мотивы, условность места и времени действия, трансформация исторического материала, история через столкновение отдельных людей. Значение творчества Шекспира для мирового искусства.

Тема 21. Французский театр периода классицизма

Обращение к античному наследию, выражение возвышенных идеалов, гармония формы и содержания. Иерархия жанров – «высоких» (трагедия, эпопея, ода, история, мифология, религиозная картина и т. д.) и «низких» (комедия, сатира, басня, жанровая картина и т. д.). XVIII в. как «золотой век» театра. Отражение принципов классицизма во французской драматургии. Жан-Батист Мольер – основоположник классической комедии («Мещанин во дворянстве», «Тартюф»). Родоначальники классической трагедии – Пьер Корнель («Гораций»), Жан Расин («Федра»). Основное правило классической драмы – единство места, времени и действия. Трагический конфликт чувства и долга. Торжественный, статичный строй спектаклей, размеренное чтение стихов. Принципы классицизма в трактате «Поэтическое искусство» Никола Буало.

Тема 22. Русский придворный театр XVII в.: репертуар, характер представлений, декоративно-художественное оформление, костюм

Эпоха социальных столкновений. Роль царя Алексея Михайловича в создании первого придворного театра. Первая постановка – «Артаксерксово действо» (1672 г., на немецком языке). Исполнение женских ролей мужчинами. Возрождение театрального дела при Петре I. Библейские и мифологические сюжеты. Романтические драмы с освободительными идеями. Пьесы С. Полоцкого «Комедия притчи о блудном сыне» и «Трагедия о Навуходоносоре царе». Пышность сценического оформления, роль бутафории и реквизита. Специфика театрального костюма. Появление в России новых профессий, связанных с театром (актеры, бутафоры, декораторы, костюмеры и т. д.). Переносные и подъемные декорации.

Сопровождение спектакля игрой на музыкальных инструментах и танцами. Зарождение ранней драматургии и профессионального русского театра.

Тема 23. Магнатский (крепостной) театр Беларуси как порождение феодально-крепостнической эпохи

Театры Радзивиллов в Несвиже и Слуцке. Творчество У. Ф. Радзивилл: 16 комедий, трагедий и оперных либретто. Сюжеты из средневековых драм, народных сказок, античной мифологии, арабских и персидских юморесок. Театры М. Огинского в Слоиме, А. Тизенгауза в Гродно, С. Зорича в Шклове. Оборудование сцены, репертуар, музыкальное оформление. Положение крепостных актеров. Оперное, балетное и драматическое искусство в магнатских театрах. Упадок театров по причине обеднения крупных магнатов. Усадебные театры.

Тема 24. Декорационное искусство русского театра XVIII в.

Интенсивное развитие театра в России в XVIII в. Расцвет русского декорационного искусства. Создание зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, освещения, постановочной техники. Использование достижений театральной живописи. Роль иностранных художников: К. Бибиена, П. и Ф. Градипци, Дж. Валериани. Талантливые русские декораторы И. Вишняков, братья Вольские, И. Фирсов, С. Калинин, Г. Мухин, К. Фунтусов и др. Виды декорационного оформления. Применение кулисных декораций, блоковых кулис, падуг, задних заслонов. Использование перспективно-живописных декораций. Историческая конкретизация костюма. Типы освещения: общее, эффектное, пиротехническое. Новаторство театрального художника и архитектора Пьетро Гонзаго: стилевое многообразие, стремление к синтезу жанров, приоритет лирической стихии, мотивы опоэтизированной природы, мистическая таинственность и т. п.

Тема 25. Русская школа классического танца, ее основные черты

Влияние французской и итальянской школ академического классического танца. Утверждение самостоятельности и самобытности русского балета к концу XIX в. Деятельность Мариуса Петипа. Формирование русской школы как совокупности особенностей стиля, техники и манеры сценического выражения. Академизация хореографических форм. Ориентация на фольклорные традиции. Национальная манера танца: поэтическая одухотворенность, лиризм, широта танцевальных движений, осмысленная мимическая игра. Творчество А. Горского, М. Фокина, В. Нижинского, А. Павловой, О. Спесивцевой, Т. Карсавиной. «Дягилевские сезоны».

Тема 26. Роль русского балета и его мастеров в становлении и возрождении классической хореографии Западной Европы

Первый русский хореограф – И. Вальберх (Лесогоров) (1766–1819). Утверждение типа национального спектакля – дивертисмента, изображавшего картины народной жизни. Творчество Ш. Дидло. Деятельность М. Петипа, поставившего на петербургской сцене свыше 60 балетов. Формирование классического танца как системы выразительных средств. Значение балетов П. Чайковского. Танцовщики Н. и С. Легаты, Е. Андреевна, М. Кшесинская, О. Преображенская, А. Павлова. Деятельность хореографов Л. Иванова, А. Горского, М. Фокина. Творческий подъем российского балета во время кризиса западного балетного театра в начале XX в. Успешная работа в Петербурге и Москве балетных трупп Мариинского и Большого театров. Деятельность М. Фокина, А. Горского. Танцовщики М. Мордкин, В. Тихомиров, Е. Гельцер. «Русские сезоны» как стимул к развитию западноевропейского балета.

Тема 27. «Русские сезоны» и их роль в развитии хореографического искусства и художественного оформления постановок

Выступления в Париже русской оперы и балета (1907–1929), организованные С. Дягилевым. «Русские сезоны» как важнейшее событие в развитии европейской хореографической культуры, художественно объединившее танцевальный мир России и Запада. 1909 г. – первая демонстрация балетов М. Фокина «Павильон Армиды», «Половецкие пляски», «Шопениана» и др. Творческая деятельность участников труппы «Русский балет С. Дягилева» во время ее существования и после распада. Анна Павлова (1881–1931): психологизм, эмоциональность, музыкальность ее танца. Михаил Мордкин (1870–1944): драматическое дарование, уникальная пластическая одаренность. Обновление театрально-декорационного искусства за счет богатства живописи, колористической цельности сценической среды и костюмов. Роль художников «Мира искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, Н. Рерих, А. Головин, К. Коровин). Идея гармоничного единства драматического сюжета, музыки, танца и пластически-изобразительного воплощения. Художник как полноправный соавтор спектакля.

Тема 28. Бертольд Брехт (1898–1956) и теория эпического театра

Отличия эпического театра от театра переживания. Соединение драматического действия с эпической повествовательностью, включение в спектакль самого автора, «эффект очуждения» как способ представить явление с неожиданной стороны, принцип «дистанцирования» актера от персонажа, разрушение так называемой «четвертой стены», возможность непосредственного общения актёра со зрителем. Притчевая форма пьес «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Что тот солдат, что этот», «Карьера Артура Уи, которой могло бы и не быть». Зонги в спектакле.

Тема 29. Деятельность поэта, актер, организатора театрального дела, просветителя В. Дунина-Марцинкевича (1808–1884) – основателя новой белорусского драматургии и профессионального национального театра

Первые пробы Дунина-Марцинкевича в драматургии: либретто к опереттам «Волшебная вода», «Состязание музыкантов», «Рекрутский набор», их постановки на профессиональной сцене. Использование песен, танцев, фольклорной музыки. Открытие театра (1852). Состав труппы, репертуар, участие Дунина-Марцинкевича в качестве актера. Премьера комической оперы «Сялянка» («Идылія»). Запрет театра официальными властями, переход на нелегальное положение. Организация в Люцинке школы для крестьянских детей, создание драматического коллектива. Пьесы «Пинская шляхта» и «Залёты». Сила художественного разоблачения, острая сатиричность. Вклад драматургического наследия и театральной деятельности В. Дунина-Марцинкевича в становление белорусского сценического искусства.

Тема 30. Жанровое разнообразие драматургии Франтишка Олехновича (1883–1944)

Олехнович – один из создателей белорусского театра. В 1916–1918 гг. – актер и режиссер Первого белорусского общества драмы и комедии и Белорусского советского театра в Минске. Трагедийные и комедийные элементы, использование фольклорных мотивов и сюжетов народных легенд и сказок в пьесах «На вёсцы», «Дзядзька Якуб», «Пан міністар», «Бутрым Няміра», «Манька», «Калісь», «У лясным гушчары», «Цені», «Птушка шчасця», «Няскончаная драма» и др. Темы города, интеллигента-одиночки в драматургии Олехновича. Открытие белорусским театром драматургии Ф. Олехновича в 1990-е гг.

Раздел 3. ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Тема 31. Синкретизм первобытного искусства

Триединство музыкального, поэтического и танцевального искусств. Религиозно-культурные гимны. Старинные инструменты. Основные черты художественной культуры Древнего Египта. Музыкальная культура Древней Индии (вторая половина III тысячелетия до н. э.). Древние письменные памятники музыкального искусства. Значение музыки в культуре древнего Египта, Сирии, Палестины, Двуречья. Первые формы театрализованных действий, инструментальной и вокальной музыки.

Тема 32. Музыкальная культура Древней Греции

Понимание музыки в Древней Греции. Производность слова «музыка» от «мусике»: единство пения, стиха и танца (хорейя). Музыкальные инструменты – систр, лира, авлос (духовой инструмент типа гобоя). Древнегреческие мифы о музыкантах – Орфее, Олимпе, Марсии.

Упоминание в «Илиаде» о бытовых песнях (рабочих, свадебных, похоронных). Певцы-сказители, аэды, выделившиеся из среды народных музыкантов. Кифародия (пения под кифару), авлодия (пение под авлос). Хоровые жанры (песня-пляска, военные песни), элегии, гимны, свадебные песни. Воспитательное значение музыки. Роль хора в греческой трагедии. Принцип одноголосия. Пифагорейская школа и ее достижения. Число как основа сущего. Учение Платона и Аристотеля об этосе и общественном значении музыки.

Тема 33. Средневековое музыкальное искусство: рождение христианской музыкальной традиции в странах Европы и в Древней Руси

Исторические и социальные особенности возникновения новой формации. Падение Римской империи (476 год), разделение (Византия – Рим). Специфика культурной жизни в эпоху Средневековья. Роль христианства в становлении нового мировоззрения. Важнейшие черты средневекового искусства: приоритет духовного над телесным, символичность, каноничность, анонимность. Средневековый гимнограф – выразитель канонических установок и норм «духовной красоты». Становление новых средств художественной выразительности, жанров и форм музыкального искусства. Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. Хоровое церковное пение. Виды православной музыки: распевы, партесная (многоголосная) музыка, духовные стихи и псалмы и др.

Тема 34. Музыкальная культура эпохи Возрождения

Гуманистические воззрения и реалистические тенденции, новые сюжеты, образы, новые средства музыкальной выразительности. Развитие светской музыки (мадригал, фроттола, вилланелла, французская шансон, английские и немецкие многоголосные песни). Стилиевой перелом в западно-европейском музыкальном творчестве – возникновение сольной мелодии с сопровождением. Мощное развитие полифонической музыки (Палестрина, О. Лассо). Формирование нового типа музыканта – профессионала. Появление понятия «композитор». Возникновение национальных музыкальных школ (английская, нидерландская, итальянская, немецкая и др.). Инструменты: лютня, виола, скрипка, клавесин, орган. Возникновение оперы как синтетического музыкально-театрального жанра. Первая опера – «Эвридика» (1597). Деятельность «флорентийской камераты» (Д. Барди, Дж. Каччини, Я. Пери и др.). Жанр *drama per musica*.

Тема 35. Барокко в музыке: эстетика, жанры, стилистика

Художественное воплощение в искусстве XVII в. новой картины мира и новой концепции человека. Тяготение искусства к пышности и парадной торжественности в сочетании с повышенной экспрессией чувств. Барокко как «причудливый» стиль в искусстве. Музыка Иоганна Себастьяна Баха (1685–

1750) как наивысшее воплощение полифонического стиля. Соотношение духовной и светской тематики. Жанр пассионов («Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»). Цикл прелюдий и фуг «Хорошо темперированный клавир». Органная музыка – токкаты, фантазии и фуги, пассакалии; монументальность, импровизационность. Историческое значение творчества И.С. Баха. Георг Фридрих Гендель (1685–1759) и английская культура. Оратории «Мессия», «Самсон» – высшее достижение композитора. Основные жанры инструментальной музыки Генделя: концерты, камерные ансамбли, сонаты и сюиты для различных инструментов, пьесы для клавира. Особая роль concerto grosso. Создание жанра программного концерта в творчестве Антонио Вивальди (1678–1741) («Времена года»).

Тема 36. Белорусская музыка эпохи барокко

Деятельность братств. Культивирование хоровой музыки и органного исполнительства. Канты (бытовые многоголосные песни) как воплощение демократических традиций белорусского барокко. Один из авторов кантов – С. Полоцкий. Музыкальный памятник кантового искусства эпохи барокко – сборник «Куранты» (1733). Музыка в батлейке, школьном театре. Частные театры и оркестры-капеллы магнатов Радзивиллов, Сапег, Огинских и др. Памятник XVII в. – «Полоцкая тетрадь» с образцами белорусской бытовой музыки. Композитор Ян Голланд (1746–1827) как автор первой национальной оперы «Агатка». Деятельность композитора и пианиста Эрнеста Ванжуры.

Тема 37. Классицизм в музыке

Венская классическая школа – одна из вершин мировой музыкальной культуры. Эстетические принципы венского классицизма: реалистичность, оптимизм, гуманизм, высокое профессиональное мастерство. Йозеф Гайдн (1732–1809) – родоначальник классического симфонизма. Народно-жанровые истоки его искусства. «Лондонские» симфонии – высший этап симфонизма Гайдна. Гармония и гуманизм искусства Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791). Жанровое многообразие творчества. Типы опер: реалистическая комедия («Свадьба Фигаро»), драма-комедия («Дон Жуан»), философская сказка-зингшпиль («Волшебная флейта»). Последние симфонии Моцарта как новый этап в развитии симфонизма. Философское и художественное значение Реквиема. Основные темы и идеи творчества Людвиг ван Бетховена (1770–1827). Диалектические принципы симфонического метода. Центральное место симфоний №№ 3, 5, 9. Идея «через борьбу к победе». Фортепианные сонаты №№ 8 («Патетическая»), 14 («Лунная»), 23 («Аппассионата»). Романтические тенденции в поздних сочинениях. Наследие венских классиков в мировой музыкальной культуре.

Тема 38. Романтизм в музыке: эстетические принципы, трактовка жанров, новые выразительные средства

Вопросы периодизации романтизма: ранний (1810–1820-е), средний (1830–1840-е), поздний (с начала 1850-х до середины 1890-х гг.). Эстетика романтического направления в музыкальном искусстве. Романтический принцип «двоемирия». Ведущее значение лирики. Отношение романтиков к фольклору. Роль сказочно-фантастических сюжетов. Романтический принцип программности в музыке. Связь с поэзией и литературой. Исповедальность, «дневниковость» музыки романтиков и жанр миниатюры. Творчество Ф. Шуберта в области немецкой романтической песни. Фортепианные программные циклы Р. Шумана. Фортепианная миниатюра в наследии Ф. Шопена, И. Брамса. Программный симфонизм Г. Берлиоза. Возникновение жанров симфонической поэмы (Ф. Лист) и симфонической увертюры (Ф. Мендельсон-Бартольди). Опера в творчестве К.-М. Вебера, Д. Верди и др. Становление национальных композиторских школ: русской, польской, венгерской, чешской, норвежской.

Тема 39. Рихард Вагнер (1813–1883) – выдающийся новатор в оперном жанре

Эстетические и философские взгляды. Кристаллизация принципов музыкальной драмы в операх «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин». Усиление роли оркестра, сквозное развитие действия, система лейтмотивов в психологической музыкальной драме «Тристан и Изольда». Воплощение оперно-реформаторских идей в тетралогии «Кольцо Нибелунга». Героико-эпические и философско-психологические темы и образы. Возвышенный строй музыки, драматический размах, богатство психологических оттенков, красочность картин природы. Идея сквозного драматургического развития всего цикла. Отказ от отдельных номеров в пользу больших сквозных вокально-симфонических сцен, перетекающих одна в другую. Замена арии и дуэта на драматические монологи и диалоги. Влияние идей Вагнера на развитие европейской музыки.

Тема 40. Историческая роль Михаила Глинки (1804–1857) в становлении русской музыкальной классики

Элементы романтизма, классицизма и реализма в его музыке. Новое воплощение народности. Ведущая роль хоровых народных сцен в опере «Иван Сусанин». Новаторское решение образа главного героя. «Руслан и Людмила»: переосмысление пушкинского сюжета, особенности эпической драматургии, увертюра как симфоническое обобщение замысла оперы. Глинка – основоположник русского симфонизма. Поиски национально-самобытных форм симфонизации народно-песенного материала, всестороннее развитие вариационного метода. Жанрово-тематическое разнообразие симфонических произведений: русское скерцо «Камаринская», испанские увертюры «Арагонская хота» и «Ночь в Мадриде». Глинка как первый классик русского художественного романса.

Тема 41. Историческая роль наследия композиторов «Могучей кучки» в русской и мировой музыкальной культуре

Социально-публицистическая заостренность русской музыки 1860–1870-х гг. Основные жанры – опера, программная музыка для симфонического оркестра, романс. Многообразие истоков музыкального языка: речевая интонация, народная крестьянская песня, русский бытовой романс, «изысканный стиль» фантастических и восточных эпизодов. Жанр исторической оперы-драмы в творчестве Модеста Мусоргского («Борис Годунов», «Хованщина»). Сказочно-легендарная тематика в оперном творчестве Николая Римского-Корсакова («Снегурочка», «Садко»). Интерес к формам народного мирозерцания, мышления, музицирования. Эпическая тема в симфониях и опере Александра Бородина «Князь Игорь». Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-кучкистов. Историческое значение деятельности Милия Балакирева как главы «Могучей кучки». Фортепианная миниатюра в творчестве Цезаря Кюи.

Тема 42. Место П. Чайковского (1840–1893) в русской и мировой музыкальной культуре

Чайковский как лирик-психолог. Острота противоречий и трагических конфликтов в его музыке. Широта жанрового диапазона творчества. Демократизм искусства Чайковского, мелодическое богатство его музыки, связь с лирической протяжной песней и городским романсом. Чайковский – основоположник конфликтной драматической русской симфонии и квартета, создатель нового типа оперы и балета. «Евгений Онегин» как воплощение идеала «интимной, но сильной драмы». «Пиковая дама» – вершина оперного реализма Чайковского. Принципы симфонической драматургии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Тема трагического столкновения человека с конфликтной действительностью в симфониях. Русская поэзия в романсах Чайковского; симфонизация камерного жанра. Историческое значение творчества П. Чайковского.

Тема 43. Академическая музыка XX в.: новые композиторские техники (додекафония, сонористика, пуантилизм, алеаторика), неостили, полистилистика

XX век как новая эпоха в истории музыки. Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой системы музыкального языка к множественности языковых систем. Расширение связей с музыкой различных периодов и направлений. Экспрессионизм в музыке. Нововенская композиторская школа (А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн), серийная техника. Музыкальный неоклассицизм как стремление возродить художественные и этические ценности музыкальной культуры прошлого (И. Стравинский, С. Прокофьев, П. Хиндемит). Радикализм А. Шенберга (монодрама «Ожидание», цикл «Лунный Пьеро»). Неофольклоризм как новый подход к фольклору, интерес к старинным и диалектным пластам народного творчества, их сочетание с современными средствами музыкального письма

(И. Стравинский, К. Орф, Б. Барток). Экспериментальная природа авангарда, поиски новых звуковых путей. Крупнейшие представители авангарда: П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, П. Шеффер, Э. Варез, Д. Кейдж. Новизна музыкального языка.

Тема 44. Массовые музыкальные жанры XX века

Массовая музыкальная культура как особый тип культуры, получивший распространение в XX в. в связи с научно-технической революцией и постоянным обновлением СМИ. Массовая песня как основной жанр массовой музыкальной культуры. Рок-музыка как специфическая сфера молодежной массовой культуры. Особенности рок-музыки. Джаз как форма взаимодействия европейской и африканской музыки. Формирование «коммерческого» джаза. Авторская песня. Музыка диско.

Тема 45. Белорусская опера XX в.: темы, жанровые разновидности, композиторы

Значение оперного жанра для музыкальной культуры Беларуси. 1930-е гг. – начальный этап развития национального музыкального театра XX в.: оперы «Михась Подгорный» Е. Тикоцкого, «В пущах Полесья» А. Богатырёва, «Цветок счастья» А. Туренкова. Военная тема в опере «Алеся» Е. Тикоцкого. Первая белорусская историческая опера «Кастусь Калиновский» Д. Лукаса. Связь белорусского оперного творчества 1950-х гг. с героико-патриотической темой: «Надежда Дурова» А. Богатырева, «Ясный рассвет» А. Туренкова. Первая белорусская опера для детей «Маринка» Г. Пукста. Комическая опера «Колючая роза» и опера-поэма «Звезда Венера» Ю. Семеняко. Новый этап в развитии жанра – 1980-е гг. Обращение к острой социальной и философской проблематике, жанру притчи в операх С. Кортеса «Джордано Бруно», «Матушка Кураж», «Визит дамы». Историческая и легендарная тема в операх «Франциск Скорина» Д. Смольского, «Князь Новоградский» А. Бондаренко, «Дикая охота короля Стаха» В. Солтана и др.

Раздел 4. ИСТОРИЯ КИНОИСКУССТВА

Тема 46. Рождение кино

Исторические предпосылки кинематографа: фотография, волшебный фонарь, театр теней, кинетоскоп. Развитие кино как искусства и как технического достижения. Киноаппарат братьев Люмьер. Первый публичный киносеанс (1895) с программой коротких фильмов «Прибытие поезда», «Выход рабочих с завода Люмьер», «Полированный поливальщик» и др. Недооценка изобретателями собственного детища, понимание кинематографа как «ожившей фотографии». Жорж Мельес: освоение выразительных возможностей нового искусства, ориентация на опыт смежных искусств. Создание кинозрелища, изобретение трюков, применение цвета, разработка системы актерской игры. Иллюзионистский театр Мельеса, первые спецэффекты, монтаж («Путешествие на Луну», 1902;

«Путешествие через невозможное», 1904; «Завоевание полюса», 1912). Братья Люмьер и Мельес – родоначальники двух направлений: документального и игрового кино.

Тема 47. Достижения киноискусства в эпоху Великого Немого

Жанры американского кино раннего периода. Появление «комической». Рождение Голливуда – центра мировой кинопромышленности. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Англия). Новатор мирового кино Дэвид Гриффит (1875–1948). Открытия в области киноязыка, разработка принципов кинодраматургии и кинематографического языка, реформа системы актерской игры. «Рождение нации» (1915) – первый полнометражный фильм США. «Нетерпимость» (1916) – этапный фильм в развитии мирового киноискусства. Грандиозный постановочный размах, широкий круг философских и моральных проблем. Пластическое богатство фильма: метафоричность, композиция кадра, движение камеры, использование виража. Значение творчества Чарли Чаплина (1889–1977) для мирового кино. Эволюция от персонажа слэпстика к маске Чарли («Малыш», «Золотая лихорадка»). Гуманистическая направленность чаплиновских фильмов, поэтическое воплощение темы «маленького человека», синтез комедийных и мелодраматических мотивов («Цирк», «Огни большого города», «Новые времена», «Великий диктатор»). Деятельность продюсера А. Ханжонкова, киношедевры Я. Протазанова («Пиковая дама», «Отец Сергей»).

Тема 48. Экспрессионизм как художественное направление в немецком кино в 1915–1925 гг.

Реакция на обострение социальных противоречий после Первой мировой войны. Принцип субъективной интерпретации действительности, тяготение к иррациональности, обостренной эмоциональности. Высокая пластическая культура лучших экспрессионистских фильмов, мастерство создания кинематографического пространства. Замена природы декорациями, использование резких контрастов света и тени, оптические эффекты. Деформация предмета как способ усиления выразительности и выявления его «внутренней сущности». Утрированный жест и мимика актерского исполнения, приближение образа к маске: фильмы «Голем» (П. Вегенер), «Носферату» (Ф. Мурнау), «Кабинет доктора Калигари» (Р. Вине). Эволюция Ф. Ланга от романтизации личности, неподвластной законам бытия («Доктор Мабузе»), к эпической диалогии «Нибелунги» и фильму-утопии «Метрополис». Ленты социально-критической направленности («Безрадостный переулок» Г. Пабста). Значение экспрессионизма в мировом кинопроцессе.

Тема 49. Роль российского кинематографа в развитии мирового кинематографического искусства

Многообразие жанровых и стилевых форм в советском искусстве 1920-х годов. Успехи режиссуры. Школа монтажа, внимание к пластической выразительности фильма. Особенности работы с актером. Экспериментальная мастерская Льва Кулешова. Эксперименты и открытия кинодокументалиста Дзиги Вертова. Типажно-монтажный кинематограф Сергея Эйзенштейна. «Броненосец «Потемкин» – новаторский характер драматургии и режиссуры фильма. Своеобразие киноязыка (монтаж, изобразительная композиция, деталь, кинометафора). Фильм «Октябрь» и теория интеллектуального кино. Киноэпопея «Александр Невский» и кинотрагедия «Иван Грозный». Влияние теории и практики Эйзенштейна на советское и мировое кино. Особый путь Всеволода Пудовкина в монтажно-поэтическом кинематографе («Мать», «Потомок Чингисхана»). Теория эмоционального сценария. Фольклорные мотивы в кинопоэмах Александра Довженко «Звенигора», «Арсенал», «Земля».

Тема 50. «Поэтический реализм» как художественное направление в европейском, в основном во французском кинематографе второй половины 1930-х – первой половины 1940-х гг.

Поэтически возвышенное отображение жизни и быта средних и низших классов общества. Воссоздание реальности путём широкого использования павильонных съёмок. Повышенный эстетизм выразительных приёмов, важность внешних аспектов подачи произведения, фантастичность сюжет. Конфликт жестокости реальной жизни и возможности счастья. Один из основоположников поэтического реализма – Жан Виго («Ноль за поведение», «Аталанта»). Трагическое одиночество героев, неустойчивость, зыбкость мира и человеческих отношений в фильмах Марселя Карне («Набережная туманов»). Соединение жизненного правдоподобия с поэтическим восприятием мира. Антимилитаристские и антибуржуазные мотивы фильма Жана Ренуара «Великая иллюзия».

Тема 51. Неореализм и его место в послевоенном итальянском кино

Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. Гуманизм нового итальянского кино, его национальный характер, близость к народной жизни, стремление к социальной справедливости. Чезаре Дзаваттини – теоретик неореализма. «Рим – открытый город» Роберто Росселлини как кинематографический итог антифашистского Сопротивления и эстетическая реализация программы неореализма. Летопись жизни послевоенной Италии в фильмах «Шуша», «Похитители велосипедов», «Умберто Д.» Витторио Де Сика. Эволюция творчества Лукино Висконти от социальной фрески «Земля дрожит» к драме «Чувство». Социальная драма Джузеппе Де Сантиса «Рим в 11 часов». Стилистика неореалистических фильмов: документальная достоверность, съемки на натуре и в естественных интерьерах, участие непрофессиональных актеров, лаконичность. Влияние неореализма на последующий кинопроцесс.

Тема 52. Федерико Феллини (1920–1993) как одна из ключевых фигур итальянского и мирового кино

Эволюция творчества от неореализма до образного метафорического языка. Карнавальный, поэтический мир фильмов. Образный смысл противостояния героев в фильме-притче «Дорога». Становление метафорического языка в картинах «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Джульетта и духи», «Сатирикон», «Амаркорд», «Репетиция оркестра», «Интервью». Причудливое отражение своего внутреннего мира в фильме «Восемь с половиной». Сотрудничество с актерами Д. Мазиной, М. Мastroianni, композитором Н. Рота.

Тема 53. «Новая волна» 1950–1960-х гг. как явление во французском кинематографе

Массовый приход в кино новых творческих кадров. Отказ от дорогостоящих коммерческих фильмов, импровизированный метод съемки, интерес к жизни и проблемам молодого поколения. Творческие искания Франсуа Трюффо, поиски гармонии в негармоничном мире («400 ударов», «Стреляйте в пианиста», «Жюль и Джим», «Последнее метро»). Эволюция творческого кредо Жана-Люка Годара от фильма «На последнем дыхании» до «Уик-энда». Тема памяти и поиски новых форм повествования в фильме Алена Рене «Хиросима, моя любовь». Обновление киноязыка, новая актерская и операторская школа, новая формула «звезды» (Ж. Моро, Ж.-П. Бельмондо). Влияние «новой волны» на мировое киноискусство.

Тема 54. «Новый Голливуд» – период в истории Голливуда 1967–1980 гг.

Предпосылки появления. Малобюджетные студии. Остросоциальная тематика, эксперименты с формой, ориентация на молодого зрителя (вестерн «Бонни и Клайд», комедия «Выпускник», роуд-муви «Беспечный ездох»). Философские и зрелищные фильмы Стенли Кубрика («Заводной апельсин», «Космическая одиссея 2001 года»). Соединение авторского и коммерческого начала в фильмах Фрэнсиса Форда Копполы («Крестный отец», «Апокалипсис сегодня»). Роль Стивена Спилберга в расширении технических возможностей кино («Челюсти», «Инопланетянин»). Жанр фильма-катастрофы в фантастических блокбастерах Джорджа Лукаса («Звёздные войны»). Фильмы Р. Полански, В. Аллена, Р. Олтмена. Актеры новой формации (Д. Николсон, Р. Де Ниро, А. Пачино, Д. Хэксман и др.).

Тема 55. Место Ингмара Бергмана (1918–2007) в мировом кинематографе

Влияние философских концепций XX в. на творческие искания режиссера. Кризис идей и морали современного общества в фильмах режиссера. Антиномия духа и материи в фильме «Земляничная поляна». Поиски веры («Седьмая печать») и богоборчество («Как в зеркале»). Тема

человеческого одиночества и противостояния окружающему его враждебному миру в трилогии 1960-х годов («Молчание», «Персона», «Час волка»). Проблема любви-ненависти в картинах «Шепоты и крик» и «Осенняя соната». Семейная сага «Фанни и Александр». Актерская школа И. Бергмана.

Тема 56. Тернистый творческий путь классика японского кино Акиры Куросавы (1910–1998)

Воплощение в фильмах идеи необходимости творить добро, чтобы улучшить мир. Приверженность режиссера к яркой исключительности человеческих характеров, бурным страстям, острым столкновениям и конфликтам. Активное вторжение в острые проблемы социального и политического бытия. Вера в нравственное и духовное совершенствование личности («Расёмон», «Красная борода», «Дерсу Узала», «Ран» и др.). Отражение в творчестве Куросавы национальных японских традиций и своеобразно преломленной мировой культуры («Семь самураев», «Тень воина», «Идиот»).

Тема 57. Творчество Андрея Тарковского (1932–1986)

Новаторство кинорежиссуры и глубина художественного постижения важных философских и религиозно-нравственных проблем в фильмах «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». Развитие этой проблематики в зарубежный период творчества («Ностальгия», Италия; «Жертвоприношение», Швеция). Глубокий духовный смысл и интеллектуальная ценность фильмов Тарковского. Форма как проекция авторской идеи, замедленный темп произведений, насыщенность внутрикадрового пространства (пейзажи, портреты, обилие значимых деталей), авторские монологи. Значение творчества Тарковского для мирового кино.

Тема 58. Становление кинематографа Беларуси

Создание «Белгоскино» (1924). Возникновение собственного кинопроизводства в 1925 г. Начало кинохроники. Появление культурфильмов. Творчество кинорежиссера Юрия Тарича (1885–1967) – основоположника белорусского кинематографа. Первый белорусский художественный фильм – приключенческая историко-революционная лента «Лесная быль» (1926). Патриотическая тематика, героико-романтическая интонация, поэтичность визуальных образов. Фильмы «До завтра», «Путь корабля», «11 июля». История и современность в фильмах «Кастусь Калиновский» режиссера В. Гардина, «Его превосходительство» Г. Рошаля, «В огне рожденная» В. Корш-Саблина. Тема морали в лентах «В большом городе», «Проститутка», «Суд должен продолжаться» и др. Освоение жанров политической кинодрамы («Четыреста миллионов»), сатирической комедии («Джентльмен и петух»). Создание классики белорусского кино (фильмы Ю. Тарича).

Тема 59. Военная тема в кинематографе Беларуси

Жанрово-стилевое многообразие фильмов о войне. Плакатный стиль, постановочная масштабность в фильмах «Константин Заслонов», «Часы остановились в полночь». Новые аспекты в художественной трактовке военного материала в 1960-е гг. Духовный опыт войны в фильмах Виктора Турова «Через кладбище», «Я родом из детства», «Война под крышами», «Сыновья идут в бой». Лирико-драматическое прочтение темы детства, опаленного войной, в фильмах Валерия Рубинчика («Венок сонетов»), Валерия Рыбарева («Свидетель»). Экранизации произведений В. Быкова «Альпийская баллада», «Волчья стая» Борисом Степановым. Военное прошлое в фильмах Валентина Виноградова «Письма к живым», «Восточный коридор». Эпическое прочтение истории народа в лентах Виталия Четверикова «Руины стреляют...», «Пламя», «Черная береза». Философское осмысление фашизма в кинотрагедии Элема Климова «Иди и смотри». Новые повороты военной темы в лентах «Круглянский мост», «В августе 44-го...», «Волки» и др.

Тема 60. Постмодернизм в современном кино

Кризис интеллектуальных идей в обществе потребления. Постепенное исчезновение зрительской элиты. Тематическая и интеллектуальная всеядность фильмопроизводителей. Стилизаторский и пародийный подход к повествованию, цитирование и ассоциативные ссылки на другие фильмы, появление римейков. Ликвидация дистанции между актерами (художественным произведением) и зрителем, размывание грани между реальностью и вымыслом. Фильмы и творческие искания П. Гринуэя, Д. Линча, П. Альмодовара, К. Тарантино, Э. Кустурицы и др.

III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Основная литература:

1. Асеев, В. В. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. / В. В. Асеев. – 2-е изд. – М. : Искусство, 1977. – 416 с. : ил.
2. Беленький, И. Лекции по всеобщей истории кино: Годы беззвучия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Беленький ; отв. ред. В. А. Луков. – М. : Гум. Ин-т телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, 2008. – 416 с. – Режим доступа: <http://www.rulit.me/tag/higher-textbooks/lekcii-po-vseobshchej-istorii-kino-gody-ezzvuchiya-get-427286.html>. – Дата доступа: 02.02.2023.
3. Белорусская музыка 1960–1980-х гг. – Минск: Беларусь, 1997. – 358 с. : ил.
4. Березовая, Л. Г. История русской культуры : Ч.2 / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – М. : Владос, 2002. – 352 с.
5. Блок, Л. Д. Классический танец. История и современность / Л. Д. Блок. – М. : Искусство, 1987. – 380 с. : ил.
6. Вазари, Д. Жизнеописание наиболее знаменитых деятелей и зодчих / Д. Вазари. – М. : АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 178 с. : ил.
7. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. – М. : Изобразительное искусство, 1985. – 242 с. : ил.
8. Вишневецкая, Н. А. Знакомство с искусством = Introduction to Art [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Вишневецкая / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.- строит. ун-т. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2014. – Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line>. – Дата доступа: 02.02.2023.
9. Всеобщая история театра / шеф - ред. Н. Черкашина ; подгот. текста И. Долгановой, Ю. Хомайко, Т. Ямпольской. – М. : Эксмо, 2012. – 576 с. : ил.
10. Высоцкая, Н. Ф. Искусство Беларуси 12-18 вв. / Н. Ф. Высоцкая. – Минск : Беларусь, 2000. – 51 с. : ил.
11. Германская живопись XV- XVI. – М. : Белый город, 2016. – 128 с.
12. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал. : С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Навука і тэхніка, 1987-1994. – 6 т.
13. Гісторыя кінамастацтва Беларусі : у 4 т. / рэдкал. : А. В. Красінскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2001-2004. – 4 т.
14. Голицын, И. Разговор об искусстве / И. Голицын. – М. : Русский миръ, 2016. – 608 с.
15. Головня, В. В. История античного театра / В. В. Головня. – М. : Искусство, 1972. – 399 с. : ил.
16. Гриненко, Г. В. Хрестоматия по истории мировой культуры : учеб. пособие / Г. В. Гриненко. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Высш. обр., 1998. – 940 с. : ил.

17. Гуляницкий, Н. Ф. История архитектуры : учеб. / Н. Ф. Гуляницкий. – М. : Стройиздат, 1984. – 257 с. : ил.
18. Гуревич, А. Я. Проблемы средневековой народной культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1981. – 359 с. : ил.
19. Дадзіёмава, В. У. Нарысы гісторыі музычнай культуры Беларусі : вучэб. дапам. / В. У. Дадзіёмава. – Мінск : Беларус. дзярж. акад. музыкі, 2001. – 256 с. : іл.
20. Данилова, И. Е. Искусство средних веков и Возрождения / И. Е. Данилова. – М. : Сов. художник, 1984. – 408 с. : ил.
21. Западное искусство XX века : между Пикассо и Бергманом. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – 218 с.
22. Зоркая, Н. М. История советского кино / Н. М. Зоркая. – СПб. : Алетейя, 2005. – 544 с. : ил.
23. Ильин, И. Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция научного мифа / И. Ильин. – М. : Искусство, 2006. – 227 с. : ил.
24. Ильина, Т. История искусств. Западноевропейское искусство / Т. Ильина. – 5-е изд., перераб и доп. – М. : Высш. шк., 2011. – 435 с. : ил.
25. Ильина, Т. История искусств. Отечественное искусство / Т. Ильина. – 3-е изд., перераб и доп. – М. : Высш. шк., 2010. – 407 с. : ил.
26. История зарубежного театра : в 4 т. / редкол. : Г. Н. Бояджиева (гл. ред.) [и др.]. – 2-е изд. – М. : Наука, 1981-1987. – 4 т. – 274 с.
27. История западноевропейского театра : в 8 т. – М. : Наука, 1956-1988. – 8 т. – 432 с. : ил.
28. История русского драматического театра : в 7 т. ; ред. кол. : Ю. А. Дмитриев (гл. ред.) [и др.]. – М. : Искусство, 1977-1987. – 7 т. – 552 с.
29. История русской музыки : в 10 т. – М. : Музыка, 1983-1994. – 10 т. – 542 с.
30. Куменецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куменецкий. – М. : Высш. шк., 1990. – 351 с. : ил.
31. Киреева, Е. В. История костюма / Е. В. Киреева. – М. : Просвещение, 1976. – 166 с. : ил.
32. Комаров, С. История зарубежного кино / С. Комаров. – М. : Искусство, 1965-1981. – 63 с. : ил.
33. Красовская, В. М. Русский балетный театр второй половины XIX века / В. М. Красовская. – Л. : Искусство, 1963. – 552 с. : ил.
34. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. / В. М. Красовская. – Л. : Искусство, 1971. – 525 с. : ил.
35. Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў / Б. А. Лазука. – Мінск : Беларусь, 1996. – 183 с. : іл.
36. Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мінск : Беларусь, 2007. – Т. 1 : Першабытны лад. XVII ст. 12. – 254 с. : іл.
37. Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мінск : Беларусь, 2007. – Т. 2 : XVIII – пач. XXI ст. – 270 с. : іл.

38. Лакотка, А. І. Беларусы. Дойлідства / А. І. Лакотка. – Мінск : Тэхналогія, 1997. – 391 с. : іл.
39. Майорова, Н. О. Мотивы русской архитектуры / Н. О. Майорова. – М. : Белый город, 2015. – 226 с.
40. Маньковская, Н. Эстетика постмодернизма / Н. Маньковская. – СПб. : Алетейя, 2000. – 347 с. : ил.
41. Маркин, Ю. П. Экспрессионисты. Живопись. Графика / Ю. П. Маркин. – М. : РИП-Холдинг, 2015. – 363 с.
42. Между обществом и властью : массовые жанры от 20-х к 80-м 20 века. – М. : Индрик, 2002. – 328 с. : ил.
43. Михайлова, А. А. Сценография : теория и опыт / А. А. Михайлова. – М. : Сов. художник, 1990. – 344 с. : ил.
44. Музыкальная литература зарубежных стран : в 4 вып. – М. : Музыка, 2002-2006. – 4 вып. – 488 с.
45. Музыкальная энциклопедия : в 7 т / редкол. : Ю. В. Келдыш (гл. ред.) [и др.]. – М. : Сов. Энциклопедия, 1973-1982. – 7 т.
46. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура / Л. А. Рапацкая. – М. : Владос, 1998. – 608 с. : ил.
47. Ревалд, Дж. История импрессионизма / Дж. Ревалд. – М. : Искусство, 1994. – 454 с. : ил.
48. Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларусь, 2011. – 367 с. : іл.
49. Сидорина, Е. Русский конструктивизм : истоки, идеи, практика / Е. Сидорина. – М. : ВИНТИ, 1990. – 298 с. : ил.
50. Тарабукин, Н. М. Смысл иконы / Н. М. Тарабукин. – М. : Изд-во Православного Братства св. Филарета Московского, 2001. – 224 с. : ил.
51. Турчин, В. С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. – М. : МГУ, 1993. – 188 с. : ил.
52. Фрейлих, С. Теория кино : от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. – М. : Искусство, 2002. – 502 с. : ил.
53. Юренев, Р. Краткая история киноискусства / Р. Юренев. – М. : Искусство, 1997. – 234 с. : ил.
54. Шуази, О. Всеобщая история архитектуры / О. Шуази ; пер. Н. С. Курдюкова, Е. Г. Денисовой. – М. : Эксмо, 2012. – 704 с. : ил.

Дополнительная литература:

1. Алексеева, Л. Зарубежная музыка XX века / Л. Алексеева, Ю. Григорьев. – М. : Знание, 1986. – 186 с. : ил.
2. Башняк, Т. У истоков современного искусства от барбизонской школы до классического авангарда / Т. Башняк, Д. Ковачич. – М. : Арт-куррьер, 2004. – 128 с. : ил.
3. Беларуская культура ва умовах глабалізацыі : матэрыялы навук. канф., прысвечанай 35- годззю БДУКМ, г. Мінск, 03.12. 2010 : у 2 т. / рэдкал. : М.А. Мажэйкі (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2011. – Т. 2. – 380 с.

4. Беларуская культура ва умовах глабалізацыі : матэрыялы навук. канф., г. Мінск, 25-26 ліст. 2009. / рэд. савет. : Б. У. Святлоў (старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2010. – 260 с.
5. Бондаренко, В. В. История рок-музыки : энцикл. попул. музыки / В. В. Бондаренко, Ю. В. Дроздов. – Минск : Амалфея, 1997. – 175 с. : ил.
6. Бронуицкая, А. Москва : Архитектура советского модернизма. 1955-1991 : справ.-путеводитель / А. Бронуицкая, Н. Малинин. – М. : Garage, 2016. – 328 с.
7. Великая Отечественная война в киноискусстве Беларуси : игровое кино, документальное кино / А. А. Карпилова [и др.] ; редкол. : А. А. Карпилова, О. Ф. Нечай, А. В. Красинский ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск : Беларус. навука, 2010. – 339 с. : ил.
8. Внуковіч, Ю. І. Літоўцы Беларусі : этналагічнае даслед. / Ю. І. Внуковіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 167 с.
9. Герман, М. Модернизм. Искусство первой половины 20 века / М. Герман. – М. : Азбука - Классика, 2003. – 478 с. : ил.
10. Грамыка, М. В. Беларускі пейзажны жывапіс першай паловы ХХ стагоддзя / М. В. Грамыка. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 167 с. іл.
11. Данилова, И. Е. Судьба картины в европейской живописи / И. Е. Данилова. – СПб : Искусство, 2005. – 294 с. : ил.
12. Ингмар Бергман. Приношение к 70-летию. / ред. И. И. Рубанова. – М. : Союз кинематографистов СССР, 1991. – 164 с. : ил.
13. История зарубежной музыки : в 6 вып. – М. : Музыка, 1973-1988. – 6 вып. – 632 с.
14. История советского кино : в 4 т. – М. : Искусство, 1969-1978. – 4 т. – 486 с.
15. Кузьмініч, М. Л. Музыкальная адукацыя ў XIX – пачатку ХХ ст. : манагр. / М. Л. Кузьмініч. – Мінск : Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2008. – 271 с.
16. Кушнярэвіч, А. М. Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага / А. М. Кушнярэвіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 230 с.
17. Лазарев, В. Н. Новгородская иконопись / В. Н. Лазарев. – М. : Искусство, 1995. – 203 с. : ил.
18. Лауэр, Д. Основы дизайна / Д. Лауэр, С. Пентакс. – СПб. : Питер, 2014. – 304 с. : ил.
19. Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна / У. Лидвелл, К. Холден, Д. Батлер ; пер. с англ. А. Мороза. – СПб. : Питер, 2014. – 272 с. : ил.
20. Мартин, Б. Универсальные методы дизайна / Б. Марти, Б. Ханингтон. – СПб. : Питер, 2014. – 208 с. : ил.
21. Мир и фильмы Андрея Тарковского / сост. А. М. Сандлер. – М. : Искусство, 1991. – 404 с : ил.

22. Міфалагічныя ўяўленні беларусаў / уклад. В. С. Новак. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – 533 с.
23. Міфалогія беларусаў : энцыкл. слоўнік / склад. : І. Клімковіч, В. Аўтушка ; навук. рэд. : Т. Валодзіна, С. Санько. – Мінск : Беларусь, 2011. – 605 с. : іл.
24. Можейко, З. Я. Экологія традыцыйнай народна-музыкальнай культуры : нематэрыяльная культура Беларусі ў свеце соц.-экол. праблем / З. Я. Можейко ; ред. В. И. Жук ; Нац. акад. наук Беларусі, Ін-т іскусствavedенія, этнографіі і фольклора ім. К. Крапівы. – Мінск : Беларус. навука, 2011. – 146 с.
25. Нечай, О. Ф. Основы киноискусства / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников. – Минск : Выш. шк., 1985. – 370 с. : ил.
26. Новая история искусств : в 12-ти кн. – СПб. : Азбука - классика, 2000-2010. – 12 кн.
27. Открытие России. Десятилетие нового интернационала. 1986-1996 / под ред. К. Фаул, Р. Эддисон. – М. : Garage, 2016. – 382 с.
28. Пластические искусства : краткий терминологич. слов. – М. : Пассим, 1994. – 160 с. : ил.
29. Плахов, А. Всего 33. Звезды мировой кинорежиссуры / А. Плахов. – Винница : Аквилон, 1999. – 464 с. : ил.
30. Прыемка, В. В. Лакальна-рэгіянальныя асаблівасці беларускіх вясельных песень : Піншчына / В. В. Прыемка. – Мінск : РІВШ, 2010. – 115 с.
31. Пятсот мастеров зарубежной классики : энцикл. – СПб. : Большая Рос. энцикл., 1996. – 288 с. : ил.
32. Роля традыцыйнай народнай культуры ў адраджэнні беларускага сяла : матэрыялы рэсп. навук.- практ. канф., г. Іванава, 24 верас. 2010 г., / уклад. : А. Г. Алфёрава, Н. С. Бункевіч ; рэдкал. : А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Права і эканоміка, 2010. – 317 с.
33. Ростовцев, Н. Н. Рисунок, живопись, композиция : хрестоматия / Н. Н. Ростовцев [и др.]. – М. : Просвещение, 1989. – 215 с. : ил.
34. Сарабьянов, А. Д. Неизвестный русский авангард в музеях и частных собраниях / А. Д. Сарабьянов. – М. : Сов. художник, 1992. – 349 с. : ил.
35. Сасноўскі, З. А. Гісторыя беларускай музычнай культуры ад старажытнасці да канца XVIII ст. / З. А. Сасноўскі. – Мінск : Харвест, 2010. – 416 с.
36. Сасноўскі, З. А. Гісторыя беларускай музычнай культуры XIX - XX стст. / З. А. Сасноўскі. – Мінск : Харвест, 2012. – 336 с.
37. Современный словарь-справочник по искусству / под ред. А. А. Мелик-Пашаева. – М. : АСТ, Олимп, 2000. – 813 с. : ил.
38. Традыцыйная і сучасная культура Беларусі : гісторыя, актуальны стан, персектывы : матэрыялы навук. канф., г. Мінск, 06.12.2012 г. / Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал. : В. Р. Языковіч(старш.) [і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2013. – 321 с.

39. Туристическая мозаика Беларуси / А. И. Локотко [и др.] ; редкол. : А. И. Локотко (науч. ред.) [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 639 с.
40. Туровская, М. И. 7 ½, или Фильмы Андрея Тарковского / М. И. Туровская. – М. : Искусство, 1991. – 255 с. : ил.
41. Фальклор Магілёўшчыны : матэрыялы з раёнаў, пацярпелых ад аварыі на ЧАЭС / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; склад. : А. І. Гурскі, А. У. Марозаў, Н. Г. Мазурына. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 529 с.
42. Шумская, І. М. Музыка ў кантэксце беларуска-польскага міжкультурнага ўзаемамаждзення: манагр. / І. М. Шумская. – Минск : Медысон, 2011. – 160 с.
43. Шыдлоўскі, С. А. Культура прывілеяванага саслоўя Беларусі : 1795-1864 гг. / С. А. Шыдлоўскі ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя Кандрата Крапівы. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 167 с.
44. Экран и культурное наследие Беларуси / А. А. Карпилова [и др.] ; Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск : Беларус. навука, 2011. – 383 с.
45. Энциклопедический словарь живописи / ред. М. Лаклотт, Ж. П. Кюзен. – М. : Терра, 1997. – 1135 с. : ил.
46. Этнокультурное развитие Беларуси в XIX – нач. XXI в. : материалы Междунар. науч.- практ. конф., г. Минск, 19 - 20 мая 2010 г., / редкол. : Т. А. Новгородский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – 295 с.
47. Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем / А. В. Гурко [и др.] ; ред. кол. : А. В. Гурко, И. В. Чаквин, Г. И. Касперович ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин -т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Минск : Беларус. навука, 2010. – 465 с.
48. Якубінская, А. Д. Традыцыйная сацыялізацыя дзяцей беларускіх сялян у другой палове XIX – першай палове XX ст. / А. Д. Якубінская ; у аўт. рэд. – Минск : РІВШ, 2010. – 116 с.
49. Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі XX - пачатку XXI ст. / В. М. Ярмалінская ; Нац. акад. навук, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Минск : Беларус. навука, 2010. – 221 с.
50. Ярхо, В. Н. У истоков европейской комедии / В. Н. Ярхо. – М. : Наука, 1979. – 176 с. : ил.