

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

 М.Г. Жилинский

Регистрационный № УД - 0213-26-13

ПРОГРАММА

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

для получения углубленного высшего образования (магистратура)
по специальности 7-06-0213-01 Искусствоведение

Минск 2026

СОСТАВИТЕЛИ:

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

Н. Л. Сержант, 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, профессор.

РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой социально-гуманитарных дисциплин
(протокол №8 от 19.01.2026);

Советом Университета Национальной академии наук Беларуси
(протокол № 6 от 30.01.2026)

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа вступительного испытания в магистратуру государственного учреждения образования «Университет Национальной академии наук Беларуси» для получения углубленного высшего образования, разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования 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, усвоенных ими в процессе обучения на предыдущих этапах получения высшего образования

Поступающий в магистратуру по специальности 7-06-0213-01 Искусствоведение должен

знать:

- основы теории искусства;
- историю основных видов искусства: изобразительного, театрального, музыкального, экранного;

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;

владеть:

- основами исследовательской деятельности;
- терминологией искусствоведения;
- принципами описания и анализа произведений искусства.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВА

1.1. Теория искусства как система общих и универсальных понятий

Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи. Понятие искусства и проблема его истоков. Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология. Взаимодействие сознания и образного мира.

1.2. Искусство, миф и мифология

Синкретизм в искусстве. Связь с трудом и магией. Теория синкретизма А.Н. Веселовского. Онтологические и религиозные основания мифа. Типы мифов. Миф и логос. Миф и язык. Миф и культура. Миф и душа. Художественное описание мира. Мифология и поэтика. Мифология как объект и тема искусства.

1.3. Образ и изобразительное искусство

Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Проблема искусства и неискусства. Произведение искусства как изготовленная вещь (артефакт). Магическое изображение. Религиозное изображение. Иконопочитание и иконоборчество. «Кризис репрезентации» в современном историко-культурном контексте. Изображение как воздействие. Искусство как источник эстетического удовольствия. Искусство как экспрессия.

1.4. Понятие формы в искусстве

Многозначность понятия формы и основные контексты его употребления. Соотношение формы и материи. Форма в контексте христианского мышления и богословия. Понятие инвенции в ренессансной эстетике как проблема формы. Идеальная форма в классицистической теории. Форма и гештальт. Форма и структура. Художественная форма как набор выразительных средств творчества.

1.5. Материя, вещество и материал в изобразительном искусстве

Вещный и вещественный характер изобразительного искусства. Творчество как творение, изготовление новой вещи. Демиургическая природа творчества. Материя и материал. Природные свойства вещества и преобразование их в процессе творчества. Материал как содержание (невещественные свойства материи искусства). Произведение искусства как материал искусствознания. Изобразительное искусство и мир сакрального. Искусство и нравственность.

1.6. Пространство и его разновидности

Определение пространства. Понятие хронотопа. Пространство в изобразительном искусстве. Трехмерность как характеристика движения.

Сенсорно-моторные свойства пространства и кинэстезия. Среда. Телесность и экзистенциальное пространство. Художественное пространство как символическая структура. Межвидовые различия в искусстве как аспекты пространства.

1.7. Темпоральные аспекты искусства. Понятие времени

Космологическое, мифологическое и сакральное время. Модусы экзистенциального времени (время «ложное» и «истинное»). Время в пластических искусствах. Время бытия законченного художественного творения. Время восприятия произведения. Время как предмет изображения. Вечность в изобразительном искусстве. Актуальность прошлого и проблематика историзма.

1.8. Организация и структура художественного произведения

Структура художественного произведения и композиция. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала. «Немиметические» свойства изображения. Системы пропорционирования как формы организации составного изобразительного целого. Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения. Уровни организации произведения изобразительного искусства. Структура и композиция музыкального произведения.

1.9. Стиль: смысл и границы понятия

Стиль как система специфических и константных выразительных средств художественного языка. Манера и вкус. Происхождение стиля. Стиль и мышление. Понятие исторического стиля как способа описания исторической трансформации искусства. Метафоры исторической эволюции как органического процесса.

1.10. Основные художественные стили в различных видах искусства

Этика и эстетика искусства античности. Барокко и классицизм в архитектуре, литературе, изобразительном искусстве и музыке. Эстетика романтизма. Художественная концепция натурализма и реалистического искусства. Символизм и импрессионизм в музыке и живописи. Авангардистские художественные стили. Модернизм как художественная система. Постмодернизм.

1.11. Эстетические основы искусства

Философское учение о прекрасном. Историческая изменчивость понимания красоты как пропорции и подражания (мимесис) в античности и Средневековье к современному акценту на концептуальность, уникальный опыт, атмосферу. Художественное переосмысление (создание «второй реальности») как основа творческой деятельности. Эстетическая функция искусства. Чувственное восприятие (эмоциональное содержание искусства). Гедонизм.

1.12. Риторические измерения в искусстве

Язык художественного произведения в разных видах искусства. Проблема бессознательного сигнала-символа. Идеология как смысловой коррелят риторических приемов. Идеология и дискурс. Символ, аллегория и

эмблема как формы визуального иносказания. Иконический знак и подражание в изобразительном искусстве. Типы изобразительности и виды изобразительного искусства. Изобразительность в архитектуре, пластике и живописи.

1.13. Значение и смысл произведения искусства

Значение и смысл в изобразительном искусстве. Языковые параметры визуальной изобразительности. Проблема значения как референции. Значение в контексте коммуникации. Разновидности и способы классификации знаков. Знаковые системы. Понятие дискурса и проблема интерпретации как смыслопорождающей деятельности.

1.14. Социальное значение искусства.

Искусство в его социальном бытии. Искусство и среда. Творчество как поведение. «Жизненное пространство» художника. Игра как образ творчества и модель самореализации. Искусство и аудитория. Заказчики, донаторы, покупатели, меценаты. Патронаж. Низовые и популярные формы искусства. Мода и кич: их эстетический и этический статус. Искусство и идеология. Культурно-историческая функция искусства.

Раздел 2. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

2.1. Декоративная скульптура и монументальная пластика греческой классики

Основные художественные проблемы развития греческой пластики. Основные стили, мастера, памятники. Греческая архаика. Типология, художественная проблематика, технические особенности исполнения, связь с погребальным культом. Декоративная скульптура и монументальная пластика греческой классики. Фронтонные композиции. Художественная эволюция круглой скульптуры. Монументальная круглая скульптура периода эллинизма.

2.2. Монументальное искусство Византии V–IX вв.

Периодизация искусства Византии. Основные направления развития. Основные памятники. Разнообразие типов храмов Византии. Иконографические программы декорировки византийских храмов. Столичная и провинциальная школы мозаичного искусства. Место византийского искусства в средневековом мире.

2.3. Русская средневековая культура

Периодизация, основные виды искусства русского Средневековья (XIV–XVI вв.). 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.

2.4. Эпоха Возрождения как поворотный этап в развитии европейского искусства

Хронологические границы и периодизация ренессансного искусства в Италии. Особенности искусства Возрождения в Италии. Научные основы искусства Гуманизм. Обновление художественной системы искусства. 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.

2.5. Творчество и достижения итальянских мастеров Высокого Возрождения

Д. Вазари и проблемы теории и истории искусства Возрождения. Основные произведения и специфика творческих достижений лучших мастеров. Леонардо да Винчи. Рафаэля Санти. Тициан Вечеллио. Донато Браманте. Микеланджело Буонарроти как кульминация Высокого Возрождения и отражение противоречий эпохи.

2.6. Особенности Северного Возрождения

Резкое отличие творческих индивидуальностей как одна из особенностей немецкого Возрождения. Немецкий гуманизм. Творчество Альбрехта Дюрера. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Поиски образа гармонически совершенного человека. Дюрер как теоретик искусства. Основные мастера нидерландской живописи.

2.7. 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.

2.8. 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.

2.9. 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, слущкий пояс). Кореличская мануфактура М. Радзивилла. Изготовление изделий из металла. Керамика XVIII в. «Кафля». Фаянс.

2.10. 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, Жак-Луи Давид. Место исторической, портретной, пейзажной и жанровой живописи в системе жанров. Выдающиеся произведения.

2.11. Романтизм в изобразительном искусстве

Идейная и стилистическая неоднородность романтизма. Интерес к национальной истории. Углубленное внимание к внутренней жизни человека. Эстетические принципы романтизма. Художественные особенности романтизма. Новое понимание композиции, живописных проблем, рисунка, светотени. Хронологические рамки развития романтизма и его историческое значение. Ведущие мастера: Теодор Жерико, Эжен Делакруа и др.

2.12. Развитие импрессионизма во французском искусстве XIX – начала XX в.

Художественно-эстетические черты импрессионизма. Своеобразие композиции, программа пленэра, обогащение цвета, особенности техники. Роль Эдуарда Мане в формировании и развитии импрессионизма. Ведущие мастера: Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Клод Моне, Альфред Сислей, Камилль Писсарро и др. Искусство постимпрессионизма.

2.13. Белорусское изобразительное искусство второй половины XIX – 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.

2.14. 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. 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 к искусству минимализма 1960-х гг.

2.15. Искусство постмодернизма

Основные черты и концепции постмодернизма. Влияние философии структурализма и «новой критики». Стирание граней между «высоким» искусством и китчем. Соседство традиционных видов искусства с новыми техническими средствами творчества. 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, боди-арт, хэппенинг и перформанс, граффити.

Раздел 3. ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

3.1. Древнегреческая трагедия и зарождение театра

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 Еврипида. Комедии Аристофана. Понятие «катарсиса». 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.

3.2. Русский фольклорный театр

Пьесы фольклорного происхождения и переработки профессиональных пьес как основа репертуара народного театра. Сюжеты, жанры и художественные особенности. Острая социально-политическая направленность постановок. Условность костюмов и реквизита, движений и жестов. Значение монологов, песен, арий. Героические драмы. Роль устной драмы в формировании профессионального театра на Руси.

2.3. 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, средства представления и типы батлеек.

3.4. 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. Значение творчества Шекспира для мирового искусства.

3.5. Французский театр периода классицизма

Обращение к античному наследию, выражение возвышенных идеалов, гармония формы и содержания. Иерархия жанров. XVIII в. как «золотой век» театра. Отражение принципов классицизма во французской драматургии.

Жан-Батист Мольер как основоположник классической комедии Пьер Корнель – родоначальники классической трагедии. Принципы классицизма в трактате «Поэтическое искусство» Никола Буало.

3.6. Русский придворный театр XVII века

Эпоха социальных столкновений. Роль царя Алексея Михайловича в создании первого придворного театра. Возрождение театрального дела при Петре I. Библейские и мифологические сюжеты. Романтические драмы с освободительными идеями. 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.

3.7. Магнатский (крепостной) театр Беларуси

Театры Радзивиллов в Несвиже и Слуцке. Творчество У. Ф. Радзивилл. Сюжеты из средневековых драм, народных сказок, античной мифологии, арабских и персидских юморесок. Театры М. Огинского в Слониме, 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.

3.8. Русский балет

Влияние французской и итальянской школ академического классического танца. Деятельность Мариуса Петипа. Формирование русской школы как совокупности особенностей стиля, техники и манеры сценического выражения. Академизация хореографических форм. Роль русского балета и его мастеров в становлении и возрождении классической хореографии Западной Европы. Ориентация на фольклорные традиции. Творчество А. Горского, М. Фокина, В. Нижинского, А. Павловой, О. Спесивцевой, Т. Карсавиной. «Дягилевские сезоны». Влияние русской школы балета на европейскую хореографию.

3.9. Новая европейская драма и эпический театр Б. Брехта. Бертольд Брехт

Г. Ибсен как основоположник норвежского театра и новой драмы. Социально-психологическая драма. Символистский театр (театр «молчания») М. Метерлинка. Интеллектуальная драма Б. Шоу. Натурализм в театре Г. Гауптмана и А. Стриндберга. Новаторские черты драматургии А. Чехова. Основные художественные принципы эпического театра Б. Брехта. Отличие эпического театра от аристотелевской концепции. Эффект очуждения, принцип «дистанцирования», зонги и роль хора в театре Брехта.

3.10. В. Дунина-Марцинкевич как основоположник новой белорусской драматургии и профессионального национального театра

Первые пробы Дунина-Марцинкевича в драматургии (либретто к опереттам). Использование песен, танцев, фольклорной музыки. Открытие театра (1852). Состав труппы, репертуар, участие Дунина-Марцинкевича в качестве актера. Организация в Люцинке школы для крестьянских детей,

создание драматического коллектива. Пьесы «Пинская шляхта» и «Залёты». Вклад драматургического наследия и театральной деятельности В. Дунина-Марцинкевича в становление белорусского сценического искусства.

Раздел 4. ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

4.1. Синкретизм первобытного искусства

Триединство музыкального, поэтического и танцевального искусств. Религиозно-культовые 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.

4.2. Музыкальная культура Древней Греции

Понимание музыки в Древней Греции. Основные музыкальные инструменты. Древнегреческие мифы о музыкантах – Орфее, Олимпе, Марсии. Певцы-сказители, аэды, выделившиеся из среды народных музыкантов. Кифародия, авлодия. Хоровые жанры, элегии, гимны, свадебные песни. Воспитательное значение музыки. Роль хора в греческой трагедии. Принцип одноголосия. Учение Платона и Аристотеля об этосе и общественном значении музыки.

4.3. Средневековое музыкальное искусство в странах Европы и в Древней Руси

Специфика культурной жизни в эпоху Средневековья. Важнейшие черты средневекового музыкального искусства. 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.

4.4. 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). Развитие полифонической музыки. Возникновение национальных музыкальных школ (английская, нидерландская, итальянская, немецкая и др.). Инструменты: лютня, виола, скрипка, клавесин, орган. Возникновение оперы как синтетического музыкально-театрального жанра.

4.5. Барокко в музыке

Художественные признаки стиля барокко в музыке: эстетика, жанры, стилистика. Полифония И.С. Баха. Соотношение духовной и светской тематики. Жанр пассионов. Цикл прелюдий и фуг «Хорошо

темперированный клавир». Органная музыка. Историческое значение творчества И.С. Баха. Г.Ф. Гендель и английская культура. Создание жанра программного концерта в творчестве А. Вивальди («Времена года»).

4.6. Белорусская музыка эпохи барокко

Деятельность братств. Культивирование хоровой музыки и органного исполнительства. Канты (бытовые многоголосные песни) как воплощение демократических традиций белорусского барокко. Кантовое искусство (С. Полоцкий). 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 как автор первой национальной оперы «Агатка». Деятельность композитора и пианиста Эрнеста Ванжуры.

4.7. Классицизм в музыке

Венская классическая школа – одна из вершин мировой музыкальной культуры. Эстетические принципы венского классицизма. Йозеф Гайдн как родоначальник классического симфонизма. Гармония и гуманизм искусства В. А. Моцарта. Жанровое многообразие творчества. Основные темы и идеи творчества Л. ван Бетховена. Диалектические принципы симфонического метода. Симфонии и фортепианные сонаты. Романтические тенденции в поздних сочинениях. Наследие венских классиков в мировой музыкальной культуре.

4.8. Романтизм в музыке

Эстетические принципы, трактовка жанров, новые выразительные средства романтической музыки. Творчество Ф. Шуберта, 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. Героико-эпические и философско-психологические темы и образы новаторских опер Р. Вагнер. Влияние идей Вагнера на развитие европейской музыки.

4.9. Становлении русской музыкальной классики и творчество композиторов «Могучей кучки»

Элементы романтизма, классицизма и реализма в музыке. Новое воплощение народности. М. Глинка – основоположник русского симфонизма и первый классик русского художественного романса. Историческая роль наследия композиторов «Могучей кучки» в русской и мировой музыкальной культуре. (М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, А. Бородин, М. Балакирев).

4.10. П.И. Чайковский и его роль в русской и мировой музыкальной культуре

Широта жанрового диапазона творчества. Демократизм искусства Чайковского, мелодическое богатство его музыки, связь с лирической протяжной песней и городским романсом. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» – вершины оперного реализма Чайковского. Принципы симфонической драматургии в балетах «Лебединое озеро», «Спящая

красавица», «Щелкунчик». Симфоническая музыка и романсы П.И. Чайковского. Историческое значение творчества П. Чайковского.

4.11. Академическая музыка XX века

XX век как новая эпоха в истории музыки. Радикальное обновление выразительных средств, переход от единой системы музыкального языка к множественности языковых систем. Экспрессионизм в музыке. Нововенская композиторская школа (А. Шенберг, А. Берг, А. Веберн), серийная техника. Музыкальный неоклассицизм (И. Стравинский, С. Прокофьев, П. Хиндемит). Радикализм А. Шенберга (монодрама «Ожидание», цикл «Лунный Пьеро»). Неофольклоризм (И. Стравинский, К. Орф, Б. Барток). Экспериментальная природа авангарда, поиски новых звуковых путей (П. Булез, К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, П. Шеффер, Э. Варез, Д. Кейдж). Новизна музыкального языка.

4.12. 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.

4.13. Белорусская опера XX века

Основные темы, жанровые разновидности музыки, белорусские композиторы XX века. Значение оперного жанра для музыкальной культуры Беларуси в 1930-е гг. 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. Новый этап в развитии оперного жанра в 1980-е гг. Оперы С. Кортеса. Историческая и легендарная тема в белорусском оперном искусстве второй половины XX века.

Раздел 5. ИСТОРИЯ КИНОИСКУССТВА

5.1. Рождение кино

Исторические предпосылки кинематографа: фотография, волшебный фонарь, театр теней, кинетоскоп. Развитие кино как искусства и как технического достижения. Киноаппарат братьев Люмьер. Первые публичные киносеансы. Жорж Мельес: освоение выразительных возможностей нового искусства, ориентация на опыт смежных искусств. Братья Люмьер и Мельес как родоначальники двух направлений: документального и игрового кино.

5.2. Достижения киноискусства в эпоху Великого Немого

Жанры американского кино раннего периода. Появление «комического». Рождение Голливуда. Новаторство Брайтонской группы кинематографистов (Англия). Новатор мирового кино Дэвид Гриффит. Открытия в области киноязыка, разработка принципов кинодраматургии и кинематографического языка, реформа системы актерской игры. «Рождение

нации» (1915) – первый полнометражный фильм США. Значение творчества Чарли Чаплина для мирового кино.

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

Принцип субъективной интерпретации действительности. 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 в фильмах П. Вегенера, Ф. Мурнау, Р. Вине. Эволюция кинематографа Ф. Значение экспрессионизма в мировом кинопроцессе.

5.4. Роль российского кинематографа в развитии мирового кинематографического искусства

Многообразие жанровых и стилевых форм в советском искусстве 1920-х годов. Школа монтажа, внимание к пластической выразительности фильма. Экспериментальная мастерская Льва Кулешова. Эксперименты и открытия кинодокументалиста Дзиги Вертова. Типажно-монтажный кинематограф Сергея Эйзенштейна. «Броненосец «Потемкин» – новаторский характер драматургии и режиссуры фильма. Фильм «Октябрь» и теория интеллектуального кино. Киноэпопея «Александр Невский» и кинотрагедия «Иван Грозный». Влияние теории и практики Эйзенштейна на советское и мировое кино.

5.5. Неореализм и его место в послевоенном итальянском кино

Возникновение неореалистического направления на волне антифашистского Движения Сопротивления. Гуманизм нового итальянского кино. Ч. Дзаваттини как теоретик неореализма. «Рим – открытый город» Р. Росселлини как кинематографический итог антифашистского Сопротивления и эстетическая реализация программы неореализма. Летопись жизни послевоенной Италии в фильмах В. де Сика, Л. Висконти, Д. де Сантиса. Стилистика неореалистических фильмов. Влияние неореализма на последующий кинопроцесс. Федерико Феллини как одна из ключевых фигур итальянского и мирового кино.

5.6. «Новая волна» во французском кинематографе 1950–1960-х гг.

Новые творческие кадры и новые методы съёмки. Творческие искания Ф. Трюффо, 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.

5.7. «Новый Голливуд» (1967–1980 гг.)

Малобюджетные студии. Остросоциальная тематика, эксперименты с формой, ориентация на молодого зрителя (вестерн «Бонни и Клайд», комедия «Выпускник», роуд-муви «Беспечный ездок»). Философские и зрелищные фильмы С. Кубрика, авторское и коммерческое начало в фильмах Ф. Форда

Копполы. Роль С. Спилберга в расширении технических возможностей кино. Жанр фильма-катастрофы в фантастических блокбастерах Дж. Лукаса. Фильмы Р. Полански, В. Аллена, Р. Олдмена. Актеры новой формации (Д. Николсон, Р. Де Ниро, А. Пачино, Д. Хэкман и др.).

5.8. Персональные модели в мировом кинематографе XX века

И. Бергман. Влияние философских концепций XX в. на творческие искания режиссера. Кризис идей и морали современного общества в фильмах. Актерская школа И. Бергмана. А. Куросава. Отражение в творчестве Куросавы национальных японских традиций и преломленной мировой культуры («Семь самураев», «Тень воина», «Идиот»). А. Тарковский. Новаторство кинорежиссуры и глубина художественного постижения философских и религиозно-нравственных проблем. Значение творчества Тарковского для мирового кино.

5.9. Становление кинематографа Беларуси

Возникновение собственного кинопроизводства в 1925 г. Начало кинохроники. Творчество кинорежиссера Ю. Тарича – основоположника белорусского кинематографа. Первый белорусский художественный фильм («Лесная быль», 1926). История и современность в фильмах «Кастусь Калиновский» режиссера В. Гардина, Г. Рошаля, В. Корш-Саблина. Освоение жанров политической кинодрамы, сатирической комедии. Военная тема в кинематографе Беларуси. Жанрово-стилевое многообразие фильмов о войне..

5.10. 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. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] ; Н.Я. Яковлевой. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2019. – 720 с.
2. Баразна, М. Р. Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі XX стагоддзя : вучэб. дапаможнік / М. Р. Баразна ; рэц.: В. І. Жук, Д. В. Дзятко. – выд. 3-е, папраўлен. – Мн. : БДАМ, 2020. – 320 с.
3. Борозна, М. Г. Изобразительное искусство Беларуси XX века : историко-теоретическая концепция / М. Г. Борозна ; УО БГАИ. – Мн. : БГАИ, 2022. – 256 с.
4. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств : учеб. пособие / Г. Вёльфлин; А. А. Франковский (переводчик). – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – 244 с.
5. История искусств : учеб. пособие / авт.-сост. Л. А. Кинёва ; науч. ред. Л. Б. Вожева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2017. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695442>. (дата обращения: 19.01.2026).
6. Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мн. : Беларусь, 2007. – Т. 1 : Першабытны лад. XVII ст. 12. / Б. А. Лазука. – 2007. – 254 с. : іл.
7. Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва : у 2 т. / Б. А. Лазука. – Мн. : Беларусь, 2007. – Т. 2 : XVIII – пач. XXI ст. / Б. А. Лазука. – 2007. – 270 с. : іл.

Дополнительная литература:

1. Алексеева, Л. Зарубежная музыка XX века / Л. Алексеева, Ю. Григорьев. – М. : Знание, 1986. – 186 с. : ил.
8. Амиржанова, А. Ш. История искусств : основные закономерности развития западноевропейского искусства Нового времени : учеб. пособие / А. Ш. Амиржанова, Г. В. Толмачёва ; ред. К. В. Обухова. – Омск : Омский государственный технический университет, 2021. – 217 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700573>. (дата обращения: 19.01.2026).
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. Беленький, И. Лекции по всеобщей истории кино: Годы беззвучия : учеб. пособие / И. Беленький ; отв. ред. В. А. Луков. – М. : Гум.

Ин-т телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, 2008. – 416 с. – URL: <http://www.rulit.me/tag/higher-textbooks/lekcii-po-vseobshchej-istorii-kinogody-ezzvuchiya-get-427286.html>. (дата обращения: 19.01.2026).

4. Бенуа, А. Н. Русское искусство XVIII-XX веков / А. Н. Бенуа. – М. : Эксмо, 2005. – 542, [1] с., [38] л. цв. ил.

5. Вазари, Д. Жизнеописание наиболее знаменитых деятелей и зодчих / Д. Вазари. – М. : АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 178 с. : ил.

6. 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. – Мн. : Бел. навука, 2010. – 339 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 : учеб. пособие / Н. А. Вишневецкая / М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. архит.- строит. ун-т. – Волгоград: ВолгГАСУ, 2014. – URL: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line>. (дата обращения: 19.01.2026).

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. – Мн. : Беларусь, 2000. – 51 с. : ил.

11. Герман, М. Модернизм. Искусство первой половины 20 века / М. Герман. – М. : Азбука - Классика, 2003. – 478 с. : ил.

12. Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. / рэдкал. : С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Навука і тэхніка, 1987-1994. – 6 т.

13. Гісторыя кінамастацтва Беларусі : у 4 т. / рэдкал. : А. В. Красінскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Бел. навука, 2001-2004. – 4 т.

14. Гнедич, П. П. История искусств. Европейское искусство Нового времени: живопись, скульптура, архитектура / П. П. Гнедич. – М. : Эксмо, 2005. – 144 с.

15. Гнедич, П. П. История искусств. Западноевропейское барокко и классицизм: живопись, скульптура, архитектура / П. П. Гнедич. – М. : Эксмо, 2005. – 144 с.

16. Голицын, И. Разговор об искусстве / И. Голицын. – М. : Русский мир, 2016. – 608 с.

17. Головня, В. В. История античного театра / В. В. Головня. – М. : Искусство, 1972. – 399 с. : ил.

18. Грамыка, М. В. Беларускі пейзажны жывапіс першай паловы ХХ стагоддзя / М. В. Грамыка. – Мн. : Бел. навука, 2011. – 167 с. іл.

19. 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.

20. Гуревич, А. Я. Проблемы средневековой народной культуры / А. Я. Гуревич. – М. : Искусство, 1981. – 359 с. : ил.
21. Данилова, И. Е. Искусство средних веков и Возрождения / И. Е. Данилова. – М. : Сов. художник, 1984. – 408 с. : ил.
22. Западное искусство XX века : между Пикассо и Бергманом. – СПб. : Дмитрий Буланин, 1999. – 218 с.
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. История западноевропейского театра : в 8 т. – М. : Наука, 1956-1988. – 8 т.
26. История зарубежной музыки : в 6 вып. – М. : Музыка, 1973-1988. – 6 вып.
27. История русского драматического театра : в 7 т. ; ред. кол. : Ю. А. Дмитриев (гл. ред.) [и др.]. – М. : Искусство, 1977-1987. – 7 т.
28. История советского кино : в 4 т. – М. : Искусство, 1969-1978. – 4 т.
29. Комаров, С. История зарубежного кино / С. Комаров. – М. : Искусство, 1965-1981. – 63 с. : ил.
30. Куменецкий, К. История культуры Древней Греции и Рима / К. Куменецкий. – М. : Высш. шк., 1990. – 351 с. : ил.
31. Лазука, Б. А. Гісторыя мастацтваў / Б. А. Лазука. – Мн. : Беларусь, 1996. – 183 с. : іл.
32. Маркин, Ю. П. Экспрессионисты. Живопись. Графика / Ю. П. Маркин. – М. : РИП-Холдинг, 2015. – 363 с.
33. Новая история искусств : в 12-ти кн. – СПб. : Азбука - классика, 2000-2010. – 12 кн.
34. Пятьсот мастеров зарубежной классики : энцикл. – СПб. : Большая Рос. энцикл., 1996. – 288 с. : ил.
35. Ростовцев, Н. Н. Рисунок, живопись, композиция : хрестоматия / Н. Н. Ростовцев [и др.]. – М. : Просвещение, 1989. – 215 с. : ил.
36. Сасноўскі, З. А. Гісторыя беларускай музычнай культуры XIX - XX стст. / З. А. Сасноўскі. – Мн. : Харвест, 2012. – 336 с.
37. Сасноўскі, З. А. Гісторыя беларускай музычнай культуры ад старажытнасці да канца XVIII ст. / З. А. Сасноўскі. – Мн. : Харвест, 2010. – 416 с.
38. Сахута, Я. М. Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мн. : Беларусь, 2011. – 367 с. : іл.
39. Современный словарь-справочник по искусству / под ред. А. А. Мелик-Пашаева. – М. : АСТ, Олимп, 2000. – 813 с. : ил.
40. Традиційная 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.) [и инш.]. – Мн. : БДУКМ, 2013. – 321 с.

41. Фрейлих, С. Теория кино : от Эйзенштейна до Тарковского / С. Фрейлих. – М. : Искусство, 2002. – 502 с. : ил.
42. Экран и культурное наследие Беларуси / А. А. Карпилова [и др.] ; Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы. – Мн. : Бел. наука, 2011. – 383 с.
43. Энциклопедический словарь живописи / ред. М. Лаклотт, Ж. П. Кюзен. – М. : Терра, 1997. – 1135 с. : ил.
44. Юренев, Р. Краткая история киноискусства / Р. Юренев. – М. : Искусство, 1997. – 234 с. : ил.
45. Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі XX - пачатку XXI ст. / В. М. Ярмалінская ; Нац. акад. навук, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. – Мн. : Бел. наука, 2010. – 221 с.