

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ (ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТА ХОРЕОГРАФИИ) ИНСТИТУТА РУССКОГО ТЕАТРА

Портнова Т.В.

Учебно-методическое пособие «Теория и история искусств» является частью общепрофессиональной подготовки студентов факультета хореографии по специальностям «Искусство хореографии, педагогика хореографии, режиссура хореографии» Разработано в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования и содержит: цели и задачи изучения дисциплины, тематический план, содержание разделов и тем курса, вопросы для самоконтроля, темы рефератов, перечень основной и дополнительной литературы, учебное пособие, словарь искусствоведческих терминов и понятий. Предназначено для студентов очной и очно-заочной формы обучения, обучающихся по специальности «Хореография».

Курс образует последовательно изучаемый комплекс разделов, основной задачей которых является творческое освоение мирового художественного наследия в тесной связи с теорией и историей хореографии.

Первая часть курса «Введение в историческое изучение искусства», читаемая сначала, имеет значение вступительного, общеобразовательного предмета, ставящего своей задачей расширение и углубление художественного мировоззрения.

Цель раздела — раскрыть сущность и своеобразие художественно-пластического языка изобразительных (графики, живописи, скульптуры) и выразительных (архитектуры, декоративно-прикладного) искусств, попутно показывая сходство с балетом. Ведущим здесь является изобразительное искусство, так как его средствами раскрываются и воспринимаются образы хореографии. Однако хореография не утрачивает своей художественной специфики, а входит в органическую связь с изобразительным искусством, основываясь на общности их художественно-образной природы, определенных взаимоотношениях и взаимодействии.

При прохождении материала студенты знакомятся с основными искусствоведческими терминами и понятиями, такими, как: виды и жанры, синтез искусств, художественный образ, метод и стиль, пропорции, ритмические системы и, наконец, линия, силуэт, цвет, колорит, фактура и другие профессиональные средства, используемые художниками в их практической ра-

боте, так и призванные помочь будущим квалифицированным деятелям хореографического искусства в их творческой работе.

Главная задача курса заключается в том, чтобы развить у студентов художественное восприятие, композиционное мышление и профессиональное видение, которое предполагает углубленное понимание внутренней структуры и образного строя художественного произведения и организацию его эмоционального воздействия на зрителя. Ориентируя студентов на верный вкус и обогащая их образами классических произведений раздел «Введение в историческое изучение искусства» тем самым поднимает общий уровень эстетического воспитания.

Данный раздел хронологически связывается с последующими двумя частями: «История зарубежного искусства» и «История русского искусства». Изложение учебного материала сопровождается показом его диапозитивов.

Часть вторая «История зарубежного искусства» и часть третья «История русского (отечественного) искусства» курса «Всеобщей истории искусств» является продолжением первой части «Введение в историческое изучение искусства».

Программа курса второй и третьей части охватывает материал истории пластических искусств с древнейших эпох до современности. Принцип исторической периодизации лежит в основе деления курса на темы.

В изложении курса анализ идейного содержания и художественных средств выражения лучших образцов искусства различных эпох производится с учетом специфики требований, предъявляемых к подготовке деятелей хореографии.

Изучение второй и третьей части «Всеобщей истории искусств» имеет целью:

- обеспечить изучение фундаментальных достижений мирового и отечественного искусства, дать возможность приобщиться к художественным ценностям, созданным человеком на протяжении тысячелетий;
- помочь студентам овладеть современной методикой оценки художественных произведений, и на этой основе, — методологией анализа тенденций развития культуры и искусства;
- научить студентов активно применять полученные искусствоведческие знания в сфере профессиональной деятельности в области театра;
- сформировать у студентов потребность к культурному росту: систематическому посещению музеев, картинных галерей, выставочных залов, экспозиций, чтению искусствоведческой литературы и т.д.

Задача курса — составить последовательную историческую перспективу развития искусства, особо выделив периоды, предраспо-

ложенные к образам балетной тематики, образующие область иконографии, и периоды расцвета театрально-декорационного искусства. Отсюда в процессе чтения курса особое внимание уделяется вопросам искусства рубежа XIX–XX вв.

В целом, изучение курса «Теории и истории искусств» призвано помочь студенту ориентироваться в важнейших этапах истории зарубежного и отечественного искусства, в главных принципах развития пространственных искусств, в ведущих стилевых эпохах в истории искусства и культуры, в творческом наследии выдающихся зарубежных и русских архитекторов, живописцев, графиков и скульпторов.

В результате изучения курса «Теория и история искусств» выпускник института должен знать:

- место искусствознания в системе гуманитарных дисциплин, специфику его объекта и предмета, основные разделы, история формирования;
- основные культурно-художественные центры и регионы мира, историю и закономерность их функционирования и развития;
- историю искусства России, её место в системе мировой художественной культуры;
- основы использования культурно-художественного наследия в современных условиях.

Студент должен уметь:

- творчески применять знания в области искусствознания в повседневной практической деятельности, обнаруживать стилистическую общность в развитии хореографии и пластических искусств, использовать изучение истории искусств в работе над реконструкцией хореографического наследия и в процессах создания собственных сочинений;
- самостоятельно работать над теоретическими источниками в области искусствознания, углублять и совершенствовать свои знания в сфере художественной культуры, систематизируя в рамках цельной логической структуры;
- ориентироваться в современном спектре искусствознательских школ и направлений;
- выражать и аргументировать свою позицию в отношении отдельных художественных тенденций и конкретных произведений искусства.

Последовательное и расчлененное изучение исторических этапов эволюции творческих методов в искусстве различных эпох преследует цель сформировать у студента профессиональное понимание искусства как некоторой целостности, включающей в себя как практику, так и теорию — древнюю и современную; сформировать в сознании студента такое «раз-

вернутое» видение отдельных произведений, которое соответствует действительному многообразию и сложности художественных процессов с тем, чтобы подготовить закономерный переход к синтезирующему охвату художественного наследия в целом, к системному, комплексному пониманию задач его преемственного развития.

Учебное пособие по теории и истории искусств разработано в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования. Изучение данной дисциплины является необходимой составной частью профессиональной подготовки будущих деятелей театральной культуры, условием их успешной деятельности в современных условиях.

ТАТАРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Сайдашева З.Н.

С первых дней открытия Казанской государственной консерватории в 1945 году в учебный план был введен курс русского народно-музыкального творчества. Первыми преподавателями его были известный композитор, фольклорист А.С. Ключарев. А с 1949-го года данный курс в течении 20 лет вел музыковед Я.М. Гиршман.

С 1969 года преподавание курса «Русское народное музыкальное творчество» было переведено на почасовую оплату. Лекции по этому предмету читали, сменяя друг друга (как ни парадоксально), только татарские музыковеды. Практические же занятия по музыкальному фольклору в Казанской консерватории впервые были введены только в сентябре 1972 года. Будучи заведующим кафедрой, Я.М. Гиршман предложил вести их мне, тогда еще младшему научному сотруднику сектора искусств ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова КФАН СССР. Именно этот учебный год ознаменовался в истории консерватории проведением первой экспедиции под моим руководством по сбору **татарского** фольклора в Кукморский район Татарстана. Так было положено начало фольклорно-этнографической практике студентов теоретико-композиторского факультета. Эти экспедиционные выезды под моим руководством, на протяжении более 30 лет, дали возможность студентам знакомиться с народными авторами, исполнителями, их бытом, с историей края, что, несомненно, способствовало не только их профессиональному, но и нравственному воспитанию.

В 1977 году я была приглашена в консер-