

Министерство образования и науки Российской Федерации

ПРОГРАММА-МИНИМУМ
кандидатского экзамена
по «Истории и философии науки»
«История искусствознания»

Программа содержит
79 стр.

Введение.

В настоящей программе представлены вопросы, посвященные истории развития искусствознания, закономерностям становления науки об искусстве и ее методологии, а также вопросы, отражающие современные аспекты методологии искусствоведческих исследований.

Программа разработана Государственным институтом искусствознания и одобрена экспертным советом ВАК по филологии и искусствоведению.

При подготовке к кандидатскому экзамену по данной программе соискатели ученых степеней в области искусствознания используют с 1 по 6 разделы программы, а также относящиеся к избранной ими специализации в области искусствоведения подразделы в остальных разделах программы.

1. Искусствоведение как наука

Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук. Предмет и задачи искусствоведения. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования. Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия. Институциональные основы современного искусствознания (образовательные заведения, научно-исследовательские институты, центры, отделы, научно-исследовательская работа в музеях, профессиональные союзы и объединения и т.д.). Организационные формы обмена научной информацией (научные издательства, периодические издания, научные форумы и конференции).

2. Виды искусства в художественной культуре (проблемы классификации искусств)

Система искусств и ее исторические метаморфозы (от первобытного художественного синкретизма к современной дифференцированной системе искусств).

Проблема видовой и жанровой классификации искусства как одна из важнейших проблем теоретического искусствознания. Онтологический, семиотический и функциональный критерии классификации искусства. Место каждого вида искусства в целостной системе искусств.

3. Искусствоведческое исследование, его жанры и формы.

Особенности диссертационного исследования

Искусствоведческое исследование как процесс, его этапы и задачи. Изучение и каталогизация художественных памятников. Изучение научной литературы. Обобщение материала и выработка научной концепции. Оформление результатов исследования в текст или научное сообщение. Особенности теоретического и исторического исследования. Формы обмена научной информацией (публикации, симпозиумы, конференции).

Искусствоведческое исследование как текст. Виды и жанры научных публикаций: монография, научная статья, библиографический (аннотированный) указатель, каталог, диссертация.

Требования к диссертационному исследованию. Задачи и цели кандидатской диссертации. Задачи и цели докторской диссертации. Текст диссертации и автореферата: структура, характер текста и его оформления.

4. Художественная критика, ее функции, формы и задачи.

Особенности исторического формирования художественной критики. Место художественной критики в системе современного искусствovedческого знания. Оценочно-субъективная природа критики. Принцип участия критика в живой художественной практике. Проблема

«объективности» художественно-критического сознания. Функции художественной критики как регулятора художественной жизни и ценностных отношений современного общества (фиксация художественных процессов, просветительство, формулировка «социального заказа»). Жанры критических публикаций: критическое эссе, очерк, обзор, рецензия, портрет, интервью, критико-полемическая статья, критическая биография. Критика как арьергард или авангард искусствознания.

5. Основные этапы формирования и развития искусствознания

Источники сведений о ранних этапах формирования искусствоведческого знания.

Особенности античной мысли об искусстве. Судьба античных традиций в эпоху средневековья и особенности средневековых представлений об искусстве. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время: от Вазари к Винкельману. Значение позитивизма для формирования искусствознания как самостоятельной науки и ее методологических принципов. Эволюция методологических принципов изучения искусства в ходе исторического становления и развития искусствознания. Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки. Отечественное искусствознание в контексте смены идеологических и методологических парадигм.

6. Отечественная искусствоведческая мысль об искусстве

Древней Руси (XIX–XX в.в.)

6.1 *Первая половина – середина 18 в.* Зарождение интереса к отечественной старине, складывающееся в обществе понятие о необходимости уважительного отношения к ней. Указы святейшего Синода об освидетельствовании церковной утвари и пристойном хранении ризничных вещей.

6.2 Искусство допетровской Руси в контексте эстетики позднего романтизма и официальной доктрины «монархии, православия, народности».

Начало систематического описания и изучения памятников средневекового русского искусства. Изучение византийских, славянских и древнерусских памятников в поисках национальной идеи, «национального стиля». Г.Г.Гагарин, Ф.Ф.Рихтер. Издания рисунков и описаний памятников русского зодчества. Музей православного иконописания в Имп. Академии Художеств.

6.3 Формирование основ систематической Истории русского искусства. Исследования о русском иконописании И.М.Сахарова, Д.А.Ровинского.

Г.Д.Филимонов – разработка принципов анализа памятников искусства, сочетание в исследованиях археологического и источниковедческого методов.

Ф.И.Буслаев, связь словесности и искусства. Истолкование художественных особенностей древнерусского искусства.

6.4 Археологический метод изучения отечественных древностей.

А.С.Уваров и Московское Археологическое общество (МАО). Произведение искусства как памятник истории в контексте письменных источников и в контексте «исторического быта».

Деятельность Имп. Археологической комиссии (ИАК) и Общества любителей древней письменности (ОЛДП).

6.5. Становление иконографического метода.

Изучение канонических изобразительных типов и форм, их значения и бытования, их интерпретации в древнерусском искусстве. Н.П.Кондаков, Н.В.Покровский.

Изучение истоков искусства Древней Руси.

6.6. Первые попытки построения концепции исторического развития искусства Древней Руси и формирования оригинальных черт русского искусства.

Фактография. Изучение документальных материалов, натурные описания и археологические исследования.

Типологические построения. Н.В.Покровский (Стенные росписи в древних храмах византийских и русских, Н.В.Султанов (Русские шатровые церкви).

Вопрос об итальянских влияниях на византийское и древнерусское искусств. Полемика между Н.П.Лихачевым и Н.П.Кондаковым.

История стиля. Выделение материала искусства из общего массива «христианских древностей». Памятник как самоценный источник уникальной исторической информации. Труды М.В.Красовского по каменному и деревянному зодчеству.

Взгляд на историю искусств как область развития разных типов художественного сознания (Эллинизм и Восток).

Иконопись и литургика статьи Е.Н.Трубецкого и П.А.Флоренского.

6.7. Исследование памятников в 1920–1930-е годы.

Восполнения лакун, восстановления реальной картины истории средневекового русского искусства. Реставрационные исследования – «Комиссия по изучению памятников древнерусской живописи».

Открытие росписей Новгорода и Владимира, фресок Феофана Грека и Андрей Рублева. Статьи И.Э.Грабаря, противопоставление двух начал – «новгородского» и «суздальского» в иконописи 13–15 вв.

Вопросы формообразования, язык иконописи. Зарождение семиотического подхода к изучению искусства Древней Руси («Оборотная перспектива» П.А.Флоренского, аналитические статьи Ю.А.Олсуфьева).

6.8. История искусства как борьба и смена разных формально-стилистических систем, и как «борьба идей».

Первые опыты осмысления нового материала и написания обобщающих очерков истории развития древнерусского искусства, основанные на анализе стиля.

Влияние «марксистской» социологии искусства. Путеводители по выставочным экспозициям в Историческом музее (А.И.Анисимова) и Третьяковской галерее (под ред. Н.Н.Коваленской). Книга

Рассмотрение искусства в контексте истории культуры Древней Руси, как источника для комментирования литературных текстов и исторических событий.).

Зарубежные исследования древнерусского искусства. Издания «Seminarium Kondakovianum».

История древнерусской живописи с позиции литературоведения. Отражение идейной жизни общества. Монография Б.В.Михайловского и Б.И.Пуришева «Очерки истории древнерусской монументальной живописи» (1941).

В.Н.Лазарев. Разработка общей методологической основы истории искусства византийского мира.

6.9. *Древнерусское искусство как «мифологическая» система, отражающая идеальные представления народа и как «бытовое окружение»..*

Подчинение картины стилистического развития периодизации социально-политической истории русского государства. «История русского искусства» под ред. И.Э.Грабаря, издававшейся АН СССР, тома 1–4 (1953–1959).

Сближение профессионального искусства и народного творчества (М.В. Алпатов. Всеобщая история искусства. Т. 3 , 1955).

6.10. *1960–1970-е гг. Дополнение и «уточнение» «Истории русского искусства»*

Принцип историзма в трудах В.Н. Лазарева.

Популяризация древнерусского искусства как «явления» национальной и мировой художественной культуры. Путеводители по старым русским городам, альбомы. (Н.Н.Воронин, М.К.Каргер, М.В.Алпатов, В.Н.Лазарев).

Развитие академической науки. Комплексные исследования, сочетающие анализ всех видов исторических источников, техники, иконографии и стиля (Н.Н.Воронин. Зодчество Северо-Восточной Руси).

Каталогизация музейных собраний.

Конкретизация понятий «школа», выявление их стилистических, иконографических и технико-технологических особенностей (Работы П.А. Раппопорта, С.С.Подъяпольского, Г.И.Вздорнова, Г.В.Попова, Э.С.Смирновой. Изучение отдельных видов искусства).

Использование методов функционального, иконографического и иконологического анализа при рассмотрении памятников архитектуры. Проблема возникновения высокого иконостаса, работы итальянских архитекторов в России на рубеже 15–16 вв. (С.С.Подъяпольский).

Зарождение принципов критической оценки материальной структуры памятника, споры о принципах научной реставрации.

6.11. *Современный этап развития науки о древнерусском искусстве.*

Развитие компаративистских исследований. Древнерусское искусство как особая ветвь единой художественной культуры Византийского (православного) мира (А.И.Комеч, О.С. Попова, Э.С. Смирнова). Пути проникновения западно-европейских влияний, их интерпретация (С.С. Подъяпольский, В.П. Выголов).

Архетипы в искусстве, их интерпретация на разных стадиях развития художественной традиции (сборники «Иерусалим в русской культуре», «Сакральная топография средневекового города» и др.).

Развитие понятия о памятнике как многомерной системе, представляющей синтез культурных традиций.

Сочетание стилистического, реставрационного и археологического методов изучения памятников искусства (С.С. Подъяпольский, П.А. Раппопорт, Г.М. Штендер, Г.И. Вздорнов, О.В. Лелекова, Л.А. Беляев, О. М. Иоаннисян).

Соединение истории искусства и краеведения. Издания областных музеев и археологических экспедиций (Новгород, Псков, Ростов, Ярославль, Муром, Владимир).

7. Искусствоведческая мысль в античной культуре

а) Изобразительное искусство и архитектура

Место изобразительного искусства в общественной жизни и системе искусств Древней Греции. Особенности понятия искусства. Музыкальные и технические искусства. Созерцательность античной эстетики (созерцание прекрасного как высшая цель воспитания философа у Платона и Аристотеля). Проблема отношения искусства к действительности. Сохранившиеся сведения о первых образцах литературы об искусстве («Каноне» Поликлета, трактатах Дуриса, Ксенократа). «Топографическое» направление в литературе об искусстве: «Описание Эллады» Павсания. Описание художественных произведений у Лукиана. Пифагорейская концепция «космоса» как стройного целого, подчиненного законам «гармонии и числа» и ее значение для начал теории архитектуры. Идея порядка и соразмерности в архитектуре и градостроительстве. Образы идеального города в сочинениях Платона (шестая книга «Законов», диалог «Критий») и Аристотеля (седьмая книга «Политики»).

Понимание искусства в Древнем Риме. «Естественная история» Плиния Старшего (I в. н. э.) как главный источник сведений по истории античного искусства. Трактат Витрувия: систематическое изложение классической архитектурной теории.

б) Музыка.

Древнегреческая наука как фундамент европейского музыкознания. Создатели древнегреческой теории музыки. Синкретизм искусства и науки. Цельность научно-художественного мировоззрения. Понятия *techné*, *praxis* и *theoria*. Деление теории на части: прикладную и теоретическую. Дифференциация частей на отделы, а отделов на отрасли. Гармоника, ритмика, метрика как отрасли теоретического отдела. Древнегреческое понятие *mathema* как совокупности знаний.

Понимание музыки в Древней Греции. Производность слова «музыка» от «мусике». Мусикé как единство пения, стиха и танца (хорейя).

Понятие гармонии в древнегреческой теории музыки. Значения понятия: общеязыковое, эстетическое, философское, музыкальное. Мифологический, космологический и философский аспекты понятия «гармония». Беотийский, аттический и иллирийский мифы о гармонии. Развитие понятия гармония: Гомер (IX-VIII вв. до н.э.), Пифагор и пифагорейцы (VI-IV вв. до н.э.), Гераклит (VI-V вв. до н.э.), Платон (V-IV вв. до н.э.). Античное учение о числе. Пифагорейская школа и ее достижения. Число как основа сущего. Теория пропорций.

Древнегреческая гармоника. Гармоника как один из разделов теоретической науки. Отделы науки. Этимология слова «гармоника». «Гармоники» Аристоксена и Анонима-Клеонида. Строение гармоники.

Теория звука у древних греков. Звук (фтонг) музыкальный и немusикальный (речевой). Теория двух видов движения голоса Аристоксена. Экмелика и мелос. Учение об интервалах (диастемах). Числовое выражение интервала. Классификация интервалов в древнегреческой теории музыки.

Ладовая система. Понятие состава (звукоряда). Тетрахорд как главный состав, как ядро ладовой системы. Виды тетрахордов, несовпадение названий с позднейшей традицией. Функции ступеней тетрахорда. Гестоты и кинумены. Соединение тетрахордов. Октавы и виды

октав. Система октавных ладов. «Гипо» лады. Греческий полный звукоряд (совершенная система). Названия ступеней. Меньший полный звукоряд. Неподвижный и подвижный (вдвижной) звукоряды. Понятие «тесиса» и «динамиса». Транспозиционные гаммы.

Учение о родах. Род как тип интервальной системы, учение о строении звукоряда. Основные роды в древнегреческой теории музыки. Понятие диесы. Общая систематика родов с современной точки зрения (по Ю.Холопову).

Математическая основа науки о музыке. Опыты со струной и сосудами. Споры о сущности консонанса и диссонанса: математический и эстетико-психологический подходы к научному определению. Каноники (пифагорейцы) и гармоники (последователи Аристоксена). Строй. Типы строя в древнегреческой музыке. Пифагорейский строй, его характеристика. Идея равномерно-темперированного строя (Аристоксен).

Древнегреческое учение о метре. Понятие метра и ритма. Связь музыки и поэзии. Понятия моры, хроноса и протоса. Стопа и ее структура. Виды стоп и ритмических структур. Объединение стоп в колонны. Период. Строфа. Музыкально-поэтические формы в древнегреческой трагедии.

Учение об этосе ладов и метров. Обсуждение вопросов политики и музыки у Дамова Афинского. Дальнейшее развитие теории этоса Платоном и Аристотелем. Аристотель о ладах. Учение об этосе и теория общественного значения музыки. Общая оценка древнегреческой науки о музыке.

в) Театр.

Основные направления в исследовании происхождения театра. Театр и архаический ритуал.

Тема театра в драматургии Древней Греции. «Лягушки» Аристофана как документ эстетического самосознания театра в классическую эпоху.

Вопросы театра и драматургии в «Поэтике» Аристотеля. Происхождение трагедии и комедии по Аристотелю. Театральные

воззрения Аристотеля и теория подражания (мимесиса). Проблема катарсиса в «Поэтике» Аристотеля и ее современные интерпретации. Аристотель и Платон. «Наука поэзии» Горация и римский театр. Цицерон об искусстве актера. Лукиан об искусстве танца.

8. Искусствоведческая мысль в культуре средних веков

а) Изобразительное искусство и архитектура.

Зачатки искусствоведения в Западной Европе и Византии. Отношение к античному наследию. Эстетические воззрения Средневековья (Августин, Фома Аквинский), ведущая эстетическая идея: Бог – источник красоты (Августин) и ее значение для художественной теории и практики. Идея «первообраза». Дуализм средневекового мировоззрения. Проблемы искусства и творчества в полемике иконоборцев и иконопочитателей.

Особенности средневековой литературы об искусстве. Практически-технологические, рецептурные руководства: «Руководство живописцев» с горы Афаонской Дионисия Фурнаграфиота, «О красках и искусствах римлян» Гераклия, «Схедула» (Schedula – Ученице) Теофила. Описание памятников архитектуры в хрониках и житиях святых.

б) Музыка

Художественный канон как метод творческой практики средневековья. Символизм и иерархичность, дуализм. Этическое и эстетическое в эпоху средневековья. Средневековый хронотоп. Музыка в системе средневековой практики: богослужебное пение и музыка.

Авторы трактатов о музыке. Общие черты средневековой науки о музыке. Этапы развития средневековой музыкальной науки. Этап патристики (отцов церкви): Климент Александрийский, Амвросий Медиоланский, Иероним об общих вопросах музыки. Переходный (от античности к средневековью) этап: деятельность Августина, Боэция,

Кассиодора. Исидора Севильского и др. Каролингский этап «онаучивания» музыкальной практики; теория многоголосной музыки: Хукбальд и его школа, Алкуин, Аврелиан из Реоме, Регино из Прюма и др. Этап высокого средневековья. Сложение теории сольмизации и мензуральной ритмики: Гвидо из Ареццо, И.де Гарландиа, Ф.Кельнский. Этап *Ars nova* (итал. Trecento): Ф.де Витри, Маркетто Падуанский и др.

Григорианский хорал. Понятие, жанры григорианского хорала, особенности бытования. Учение о ладах. Основные категории лада. Ладыв автентические и плагальные. Мелодические формулы ладыв. Транспозиция ладыв. Названия ладыв. Расхождение между названиями греческих и средневековых ладыв. Октавный принцип структуры средневековых ладыв, отличие от тетрахордовости греческих ладыв.

Представление о музыке как о науке. Основные жанры многоголосной музыки, их описание в трактатах. Правила сочинения музыки. Дискантовая гармония у Франко. Классификация интервалов у И.де Гарландиа и Франко Кельнского. Условия применения интервалов. Правило регулирования вертикали. Наиболее крупные теоретики эпохи Средневековья.

Боэций (ок. 480-526). Биографические сведения. Наследие. Перечень основных работ Боэция. Краткая характеристика трактата «*De institutione musica*». Философия музыки у Боэция. Гармония и музыка. Мировая гармония. Соединение христианского и языческого учений о мире в философской концепции Боэция. Учение о трех музыках: *musica mundana*, *musica humana*, *musica instrumentalis*. Три вида гармонии у Боэция (*harmonia*, *concordia*, *consonantia*). Философия числа у Боэция. Мера, пропорция, число как основа гармонии. Трактат «*De institutione arithmetica*». Число (единица) как основа сущего. Философия четных и нечетных чисел. Непрерывные и прерывные величины. Учение о пропорциях. Три вида пропорций у Боэция.

Гвидо из Арrezzo (ок.992-1050). Краткие биографические сведения. Музыкально-теоретические трактаты Гвидо. Основной вклад Гвидо в музыкальную науку. Реформа нотации. Развитие буквенной нотации до Гвидо. Буквенный ряд у Боэция, в анонимном трактате «Scholica enchiridiadis» (IX-X). Расширение нижнего и верхнего участков звукоряда. Общий диапазон звукоряда Гвидо. Развитие линейной нотации до Гвидо. Линейная нотация у Хукбальда («De harmonica institutione»). Соединение буквенной, линейно-слоговой и невменной видов нотации как суть реформы Гвидо Аретинского. Учение Гвидо о сольмизации. Гимн «Ut queant laxis». Структура гексахорда. Три вида гексахорда. Модальные функции в гексахорде. Гексахорд и другие сольмизации. Понятие мутации. Гвидовона рука. Понятие «musica ficta». Гвидо как реформатор музыкального образования. Появление метода «чтения с листа». Значение реформы Гвида Аретинского.

Филипп де Витри (1291-1361). Краткие биографические сведения. Трактат «Ars nova» (ок. 1320). Новый этап в музыкальной практике и в теории нотации (мензуральной). Аутентичная и неаутентичная части трактата Витри. Обозначение длительностей; фигуры и названия нот. Типы нотации – черная и белая. Уровни мензуры. Modus maior, Modus minor, Tempus. Введение миним, формализация отношений между семибрависом и минимой. Обоснование Prolatio как степени мензуры. Перфектное и имперфектное деление мензуры. Четыре пролации Витри как четыре комбинации темпуса и пролации. Нотационные знаки мензур. Альтерация, диминуция, колорация. Историческое значение трактата Витри.

в) Театр

Тема театра, соотношение театрального зрелища и христианской этики в сочинениях отцов церкви и средневековых философов. Инструкции к средневековым театральным зрелищам и пособия к спектаклям школьных театров как документ теоретического самосознания религиозного театра

средних веков. «Наставления» Св. Этельвальда. «Поэтика» Якоба Понтана и «рассуждение о сценической игре» Франциска Ланга.

9. Искусствоведческая мысль в культуре Возрождения

а) Изобразительное искусство и архитектура

Своеобразие ренессансного этапа развития искусства. Новое отношение к античности (изучение памятников античности). Развитие светского мировоззрения и возникновение экспериментальной науки.

Формирование тенденции к исторической и критической интерпретации явлений искусства: «Комментарии» Лоренцо Гиберти Трактаты по специальным вопросам – градостроительству (Филарете), пропорциям в архитектуре (Франческо ди Джорджо), перспективе в живописи (Пьеро дела Франческа). Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства и опыта гуманистического изучения античного наследия в трактатах Леона Батиста Альберти («О статуе», 1435, «О живописи», 1435-36, «О зодчестве»; опублик. в 1485), Леонардо да Винчи («Трактат о живописи», опублик. посмертно), Альбрехта Дюрера («Четыре книги о пропорциях человека», 1528).

Ревизия и критика архитектурной теории Витрувия в «Десяти книгах о зодчестве» (1485) Леона Батиста Альберти. Витрувианская «Академия доблести» и ее деятельность по изучению и переводу труда Витрувия. Трактат Джакомо да Виньола «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562).

«Четыре книги об архитектуре» (1570) Андреа Палладио – классический эпилог в истории архитектуры эпохи Возрождения. Роль Палладио в развитии архитектурных идей барокко и классицизма. Палладио и палладианство. Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории перспективы и учения о пропорциях.

Интерес к творческой личности художника - почва для развития биографического жанра и ранних ростков художественной критики.

«Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари (1550, 1568) как этапный труд в истории становления искусствоведческой науки. Теоретические основы трех искусств «рисунка»: живописи, скульптуры и архитектуры. «Книга о художниках» Карела Ван Мандера как продолжение жизнеописаний Вазари на материале нидерландской живописи.

б) Музыка

Два взгляда на природу Ренессанса: подъем или упадок, прогресс или регресс? Изменения в структурной иерархии мироздания. Переход к антропоцентрической модели мира. Проблема времени в культуре Ренессанса. Взаимоотношения этики и эстетики. Эстетический фактор и искусство. Музыка в составе богослужения.

Литература о музыке. Сосредоточенность на теоретических проблемах искусства: лада, гармонии, контрапункта, жанра, композиции. Авторы трактатов о музыке. Музыкально-эстетические взгляды. Общая концепция музыки. Двойственный характер музыки: *musica* как *ars* и как *scientia*. Опыты по созданию «размеренной музыки» (*la musique mesurée*) во Франции. Деятельность П.Ронсара и А.Баифа.

Лад. Эволюция ладовой системы. Ладовые акциденции и *musica ficta*. Глареан и его трактат «*Dodecachordon*». Основная проблематика, введение в теорию ионийского и эолийского ладов (автентической и плагальной разновидности). Глареан и Царлино об ионийском и эолийском ладах. Сложение системы пяти многоголосных ладов.

Развитие учения о контрапункте. Правила голосоведения. Классификация интервалов. Проблема консонанса и диссонанса в ренессансной теории. Учение о контрапункте и композиции в эпоху Ренессанса. Правила контрапункта у Тинкториса и Царлино. Импровизационная природа контрапункта. И.Тинкторис («*Liber de arte contrapuncti*», 1477) и А.Коклико («*Compendium musices*», 1552) о двух

видах практики – устной и письменной. О терминах, отражающих понятия различных видов практики.

Особенности ладогармонической системы Ренессанса. Проблема тональности: лад и тональность. Царлино о мажорном и минорном трезвучиях (гармоническое и арифметическое деление квинты). Модальная гармония XV-XVI веков.

Зачатки учения о тематизме (Глареан, Цирлино, Морли, Понтио, Чероне). Основные понятия и термины. Диспозиционное понимание темы в эпоху Ренессанса.

Проблемы музыки в трудах И.Тинкториса (ок. 1435-1511). Биографические сведения. Музыкально-теоретическое наследие. Проблемы эстетики музыки в трудах Тинкториса. О соотношении понятий *ars*, *peritia*, *ratio*, *techne*, *scientia*. Музыкально-исторические воззрения. Зачатки исторической науки у Тинкториса. Трактаты «*De inventione et usu musicae*» (ок. 1480), «*Liber de arte contrapuncti*» (1477), «*Proportionale musices*» (1472-1473). Периодизация музыкально-исторического процесса. Система эффектов музыки у Тинкториса («*Complexus effectuum musices*», 1473-1474). Ладовая проблематика. *Armonia*, *tonus* и *concentus* как основные категории лада. Учение о ладах. Параметры лада: звукоряд, реперкуссия, амбитус, высотное положение лада. Учение о контрапункте. Классификация интервалов. Модальные функции тенора. Учение о руке. Расширение звуковой системы. Понятие вводного тона. *Musica ficta*. Проблемы ритмической теории. Историческое значение мензуры. Квантитация. Виды квантитации. Длительность ноты («правильная» и «неправильная»). Явления квантитативной переменности. Имперфикация ноты. Альтерация. Аугментация. Пропорции и пропорционирование. Способы пропорционирования. Точки.

Дж.Царлино (1517-1590) как теоретик музыки. Краткие биографические сведения. Род деятельности. Теоретическое наследие.

Историческая проблематика в трудах Царлино. История музыки по Царлино. Научная методология Царлино. Музыка как наука, теория (*scienza*), музыка как искусство, практическая деятельность (*arte*). Деление музыки на теорию и практику. Понимание музыки через категорию гармонии. Виды музыки у Царлино (линия Бозция). Возникновение гармонии. Понятие контрапункта. Взаимосвязь гармонии и контрапункта. Теория лада у Царлино. Обоснование «мажора» и «минора» через теорию пропорций. Система 12 ладов. Деление ладов в зависимости от вида терции (большой или малой). Новый порядок расположения ладов в сравнении с гвидоновым звукорядом. Характеристика ладов.

в) Театр.

Теоретические труды гуманистов XVI века по проблемам драмы и театра (Ф.Робортелло, Ю.Ц.Скалигер, Л.Кастельветро). Переосмысление «Поэтики» Аристотеля в духе ренессансного предклассицизма.

Сочинения актеров Комедии дель арте – попытка теоретического самоосмысления итальянского театра импровизации (Н.Барбьери, Б.Перуччи).

Образ театра в мировоззрении и искусстве Возрождения. Идея театра как микрокосма вселенной. Смысл и эволюция метафоры «театр-мир» в драматургии Возрождения и барокко (Шекспир и Кальдерон). Трактат Лопе де Вега «Новое искусство писать комедии» как манифест общедоступного театра. Лопе де Вега, Кальдерон, Шекспир о предназначении театра, о театральной условности, об актерском искусстве. Появление в XV-XVI в.в. трактатов и учебников танца (Г.Эбрео, Ф. Карузо, Ч. Негри, Туан Арбо).

10. Искусствоведческая мысль в Западной Европе XVII века

а) Изобразительное искусство и архитектура.

Основные центры развития искусства и мысли об искусстве. Художественно-критическая мысль как средоточие борьбы различных, стилевых течений. Отношение к ренессансным традициям, маньеризму. Сложение эстетических систем барокко и классицизма.

Проблема оценки «древнего» (античного) и «нового» (современного) искусства в итальянской и французской художественно-критической мысли. Постановка проблемы «Размышления о живописи» и «Путешествие по Риму». Спор о древних и новых в Парижской Академии. Рационализм и академизм художественной теории сеиченто, отрыв теории от художественной практики.

Элементы барочной эстетики в работах Марко Боскони «Карта живописного мореплавания», «Богатые рудники венецианской живописи». Формулировка принципов барочной скульптуры и архитектуры Джанлоренцо Бернини.

Классицистская теория Никола Пуссена. Джованни Пьетро Беллори и сложение академической доктрины. Теоретическая программа классицизма в «Поэтическом искусстве» Никола Буалло (1674) и «Беседах о наиболее знаменитых живописцах, старых и новых» А.Фелибена (1666-1688). «Метод» Шарля Лебрена. Разработка иерархии живописных жанров Парижской Академией. Деятельность Королевской Академии архитектуры в Париже. «Курс архитектуры» Франсуа Блонделя (1675-1683). Переводы Витрувия и собственные сочинения Клода Перро («Ордер пяти видов колонн согласно методу древних»): выступление против догматического классицизма.

Литература об искусстве в Германии, Фландрии, Голландии и др. европейских странах (Иоахим Зандрайт, Франц Юниус и др.).

б) Музыка

Кризис ренессансного гуманизма и новая концепция личности. Секуляризация искусства. Музыка в системе искусств. Новая музыкальная практика и новая концепция творчества (отказ от *cantus prius factus*). Жанровая система. Роль бытовой, оперной, лютневой музыки. Переход к мажоро-минорной системе классического типа. О своеобразии переходного периода.

Музыкальная мысль в Италии. Италия как колыбель нового музыкального стиля (*stilo nuovo*). Деятельность флорентийской камераты (Д.Барди, Д.Меи, Дж.Каччини, Дж.Дони, Я.Пери и др.). Эстетические идеалы камераты. Монодия с сопровождением как идеал античности; защита драматического стиля в мадригале и опере; мелодия как выражение чувства; древнегреческая трагедия как эталон истинного искусства; требование синтеза искусств (Марко да Гальяно, К.Монтеверди).

Полемика вокруг сущности нового искусства. Старые нормы теории и требования выразительной декламации (Каччини), «неправильных красот» (Гальяно), *stilo concitato* (Монтеверди). Эфремо против Гальяно, Артузи против Монтеверди. *Prima prattica* и *seconda prattica* в музыке. Гуманистическая основа сюжета, правдивая передача чувств, выразительность мелодии, признание за человеческими страстями главных признаков проявления души как основные требования передового искусства. О трех стилях в музыке: (возбужденном, умеренном и мягком).

Дж.Дони (1594-1647) как главный пропагандист идеи *stilo nuovo*: «Трактат о сценической музыке» (1635-1639). Проблемы истории музыки в трудах Дж.Дони: выделение трех эпох в истории искусства. Отрицательное отношение к полифонической музыке..

В.Джустиниани и его работа «*Discorso sopra la musica de' suoi tempi*» (1628). Проблемы исполнительского искусства, различные манеры пения, отношение к инструментальной музыке. Г.Галилей о предпочтении «чистой»

музыки перед оперной. Дж.А.Бонтемпи (1624-1705) и его «Historia musica» (1695).

Музыкальная мысль во Франции. Р.Декарт (1596-1650) и его трактат «Compendium musices» (1618, издан в 1650 г.). Место Декарта во французской философии и науке I половины XVII века. Научные и философские воззрения Декарта. Декарт и музыка. «Compendium musices»: обзор основной проблематики работы. Средневековая традиция компендиев музыки как научной и учебной литературы. Эстетические основы музыки у Декарта. Временная и звуковысотная организация. Лады. Правила композиции. Значение трактата для последующего развития французской теории музыки.

М.Мерсенн (1588-1648) как теоретик музыки. «Harmonie universelle» и другие труды Мерсенна. Влияние теологии и естествознания на научную методологию Мерсенна. Связь музыки с другими науками. Преобладание теории над практикой. Развитие древней традиции мировой гармонии. О значении музыки в формировании религиозного чувства. Гармония мира (космоса) и гармония общества. Музыкальная гармония как приятное для слуха слияние голосов. Музыка и число. Мистика чисел и идея совершенства консонансов в теории Мерсенна. Отношение к диссонансу как к беспорядку, вносимому страстями и излишествами (связь с идеями Дж.Царлино). Зачатки науки инструментоведения у Мерсенна. Ладовая система. Влияние мажора и минора на трактовку ладов. Обоснование обертонового звукоряда. Учение о композиции у Мерсенна.

Музыкальная мысль в Германии на рубеже XVI-XVII веков. И.Бурмейстер («Musica poetica», 1606), С.Кальвизий («Exercitationes musicae duae», 1600). М.Преториус (1571-1621) и его трактат «Syntagma musicum» (1615-1619). Вопросы истории музыки у Преториуса. Периодизация истории музыки. Описание инструментов, особенностей исполнительской практики. Сведение об истории и теории жанров, способах нотации. Составление толкового словаря музыкальных терминов (традиция словаря

И.Тинкториса). Художественные предпочтения М.Преториуса: новые жанры хоровых концертов, мадригал, ария, инструментальная импровизация.

Трактат А.Кирхера (1602-1680) «Musurgia universalis» (1650) о музыкальном искусстве. Трактовка музыки как универсальной гармонии. Исторический (исторические сведения, начиная с музыки древних евреев), арифметический (учение об интервалах), органический (инструментарий), критической и магической подходы к музыке. Консонанс и диссонанс у А.Кирхера. Учение о композиции. «Механический» способ сочинения музыки.

Первая немецкая история музыки В.К.Принтца («Historische Beschreibung der edelen Sing- und Kling-Kunst...») (1690). Компилятивный характер труда. Историческая проблематика работы Принтца, значение труда для последующих изысканий в области истории музыки. Появление жанра музыкального романа. И.Кунау (1660-1722) и его роман «Der musicalische Quak-Salber» (1700).

в) Театр

Теория театра в системе эстетики классицизма. Влияние на театральную поэтику Р.Декарта и его «Рассуждения о методе». Книга д'Обиньяка «Практика театра». Тема драматургии и театра в «Поэтическом искусстве» Н.Буало. Предисловия П.Корнеля, Ж.Расина, Ж.-Б.Мольера к изданиям их пьес – документ театральной теории классицистов. Теоретический диспут о театре в комедиях Мольера «Критика «Школа жен» и «Версальский экспромт». Опыт осмысления практики французского танца XVII в. (К.Ф. Менетрие, Р.О. Фене).

11. Искусствоведческая мысль в культуре Просвещения

а) Изобразительное искусство и архитектура.

Главные центры развития искусства и мысли об искусстве в Европе XVIII века. Особенности просветительского этапа развития науки об искусстве. Сенсуализм просветительской эстетики, понятие вкуса.

Развитие художественной критики во Франции. Роль Салонов во французской, художественной жизни. Обзоры Салонов как ведущие формы критической литературы об изобразительном искусстве. Споры о задачах художественной критики (оценка творчества или просвещение публики). «Салоны» Дени Дидро (1759-1781) и становление профессиональной художественной критики.

Компромиссно-синтезирующий характер английской просветительской мысли об искусстве. Сочетание идей барокко, классицизма и реализма в трактате Уильяма Хогарта «Анализ красоты» (1753). Увлечение античной классикой и утверждение ценности национальной готики, признание значения фантазии художника и стремление вывести абсолютные законы искусства (линия красоты).

Господство доктрины классицизма в Италии. Собираение и систематизация исторического материала («Словарь живописцев» Орланди (1704), «Истории итальянской живописи» аббата Ланци (1789) и др.).

Особенности немецкого искусствознания. Вклад в теорию изобразительного искусства Готхольда Эфраима Лессинга. Трактат «Лаокоон» (1766) и проблема границ живописи и поэзии. Введение понятия «изобразительные искусства» вместо «изящные искусства» (перенос акцента с красоты на правду и выделение изобразительно-реалистической функции искусства). Значение деятельности Иоганна Иоахима Винкельмана для развития исторической науки об искусстве. Винкельмановская концепция античного искусства и периодизация его развития.

И.И.Винкельман как родоначальник историко-генетического изучения искусства

Значение деятельности Винкельмана для развития исторической науки об искусстве, его книга «История искусства древности» (1764): структура и содержание. Новая концепция античного искусства и ее влияние на становление неоклассицизма в Германии и других странах. Появление термина «готический» как антонима слова «классический».

б) Музыка

Рациональный характер эпохи, стремление к естественному объяснению картины мира. Человеческий разум как изначальная субстанция. Идея просвещения общества. Атеизм как одна из тенденций в сфере общественной идеологии.

Разносторонний характер музыкальной мысли XVIII века. Дальнейшее развитие теории музыки, самостоятельный характер музыкальной критики, формирование музыкальной эстетики. Осознание развития музыки как исторического процесса. Становление музыкальной лексикографии.

Учение о риторике в трудах А.Кирхера, К.Бернхарда, И.Хайнихена, И.Маттезона. Отделы риторики. Аналогии и сопоставления с функциями частей музыкальной формы. Связь учения о риторике с учениями XVI-XVII веков (П.Понтио, П.Чероне). Понятие о музыкально-риторических фигурах и их отражение в музыке.

Музыкальная мысль во Франции. Общий подъем музыкознания. Деятельность энциклопедистов (Руссо, Дидро, Даламбер). Музыкальные словари С.де Броссара (1703) и Ж.Ж.Руссо (1767). Другие работы Руссо о музыке. Проблема свободы музыки в трактате Даламбера. Полемика вокруг Глюка. Вопросы исторического развития в трудах по истории музыки Бонне-Бурдело («Histoire de la musique...», напечатана в 1743), Ж.Б.де Лабурда («Essai sur musique ancienne et moderne», 1780), Ш.де Бленвиля

(«*Histoire générale critique et philologique de la musique*», 1767). Вопросы эстетики в «Мемуарах» Гретри.

Музыкально-теоретическая концепция Ф.Ж.Рамо (1683-1764). Основные музыкально-теоретические работы Рамо. Связь теории музыки с общенаучными взглядами эпохи. Обращение к акустике (традиции М.Мерсенна и Дж.Царлино, но на материалистической основе). Опыты Ж.Совера (1701), А.Зорге (1745-1747), Дж.Тартини (1754) в области натурального звукоряда. Теория аккорда у Рамо. Группы аккордов и идея трех функций. Гармония как система взаимосвязи аккордов. Критика практики генерал-баса. *Basso fondamentale* Рамо и теория обращения аккордов. Аккордовые и неаккордовые звуки. Ладовое значение диссонанса. Признание терцовой модели аккорда. Значение квинты в отношениях между аккордами. Теория структуры лада (*mode*). Обоснование лада как аккордово-гармонического (не мелодического) последования. Теория четвертого основания: «имитация каденции». Виды каденций. Проблема строя. Чистый строй, темперированный строй. Спор Рамо и Руссо. Историческое значение работы Рамо.

Музыкальная мысль в Италии. Сосредоточенность литературы о музыке на проблемах оперного театра. Памфлет Б.Марчелло «*Il teatro alla moda*» (1722) как пародия на оперу *seria*. Очерк об опере («*Saggio sopra l'opera in musica*», 1755) Ф.Альгаротти. Трактат Э.Артеага (1747-1799) о музыкальном театре («*Le rivoluzioni del teatro musicale italiano*», 1785). Работы о музыке Дж.Тартини и, в частности, его «*Trattato di musica...*» (1754). Близость идеям Рамо.

Деятельность Дж.Мартини (1706-1784). Краткие биографические сведения. Основные работы о музыке. Учебник о контрапункте («*Esemplare o sia saggio fondamentale pratico di contrappunto...*» (1774) и трехтомная история музыки («*Storia della musica...*» (1757, 1770, 1781). Творческие установки Дж.Мартини.

Музыкальная мысль в Англии. Философия науки, деятельность писателей просветителей: Ф.Бекон, Д.Свифт, Фильдинг, Гольдсмит. Музыкально-критическая и педагогическая деятельность Г.Перселла (1659-1695). Участие в редакции учебника по музыкальной теории и контрапункту Дж.Плейфорда (1694, 12-е издание). Система обучения по Перселлу. Труды по истории музыки Ч.Берни («A General History of Music, from the Earliest Ages to the Present Period», 1776) и Дж.Хокинса («A General History of the Science and Practice of Music...», 1776). Становление истории музыки в Англии как самостоятельной науки. Строение трудов, оценка исторических явлений, отношение к наследию прошлого, проблемы современного музыкального искусства. Сравнение трудов Ч.Берни и Дж.Хокинса.

Оперная критика. Борьба вокруг итальянской и английской оперы. Трактаты об опере Дж.Денниса («An Essay in the operas after the Italian manner...», 1760) и неизвестного автора («A Critical Discourse upon operas in England...», 1709). Критические статьи Дж.Аддисона и Р.Стиля. Опера нищих Дж.Гея и Пеппуша. Г.Гендель в Англии. Гендель и английская музыкальная культура. Восприятие музыки Генделя в Англии. Гендель и итальянская опера.

Музыкальная мысль в Германии. Эпоха Просвещения в Германии. Разрыв с традициями полифоническими («ученой») музыки. Формирование «галантного» стиля. Становление немецкой музыкальной критики. Маттезон, Шайбе, Марпург, Гиллер, Рейнхардт. Деятельность И.Маттезона (1681-1764): теоретик, критик, историк, лексикограф, композитор, издатель первого немецкого музыкального журнала. Проблемы музыки в трудах Маттезона. Развитие учения об аффектах.

И.А.Шайбе (1708-1776) и его журнал «Der critische Musicus» (1737-1740). Оценка Шайбе творческого наследия И.С.Баха. Работы Л.Х.Мицлера, И.Ф.Кирнбергера и В.Ф.Марпурга о музыке. Проблемы исполнительства в трактатах И.И.Кванца (1752) и Ф.Э.Баха (1753-1762), Л.Моцарта (1756).

Исследования Форкеля (1749-1818) по истории музыки. Труд И.Г.Вальтера «Musikalisches Lexicon» (1732). Издание М.Гербертом (1720-1793) текстов средневековых теоретических трактатов («Gerberti scriptores ecclesiastici de musica sacra potissimum», 1784).

в) Театр

Теоретическая мысль эпохи Просвещения о сценическом искусстве. Идея театра как орудия нравственного воспитания. Теория «среднего жанра» в эстетических воззрениях Д.Дидро. Дискуссия о творчестве актера в XVIII веке. «Парадокс об актере» Дидро. Проблема «представления» и «переживания» в актерском искусстве. «Письмо к Д'Аламберу» Ж.-Ж.Руссо и вопросы соотношения искусства и нравственности.

Теоретические взгляды Г.Э.Лессинга на драму и театр («Гамбургская драматургия»). Значение трудов Гердера, Шиллера и Гете для развития европейской теории театрального искусства. Активная разработка эстетики балета под влиянием идей просветителей: «Письма о танце и балетах» Ж.Ж.Новерра, полемические «Письма» Г. Анджолини. Работы, посвященные истории танца: в Англии «Очерк истории танцев» Дж. Уивера, во Франции «Танец старинный и современный, или Исторический трактат о танце» Л. де Каюзака. Первый балетный словарь С. Компана (1787).

12. Искусствоведческая мысль в культуре романтизма и позитивизма

а) Изобразительное искусство и архитектура

Социально-политические последствия Великой французской революции и их значение для развития искусства и искусствоведения. Переоценка ценностей, пересмотр теории искусства его целей и задач.

Романтическое движение и его влияние на искусствоведение. Эстетическое «оправдание» искусства самых различных стран и народов, утрата античностью значения единственной нормы и образца. Накопление

художественных памятников в результате археологических раскопок. Создание общественных музеев.

Лидирующее положение немецкой искусствоведческой школы. Философские основы немецкого искусствоведения. Гегелевская система эволюции искусства. Переход от абстрактного философского теоретизирования к познания конкретного материала искусства (А.В.Шлегель). концепция «живописности» Ф.Шлегеля. Утверждение принципа историзма и конкретных научных исследований. Сложение истории искусств в качестве самостоятельной области научных знаний. Развитие традиций исследования истории искусства, заложенных Винкельманом (Г.Мейер, И.Д.Фиорилло, братья С. и М.Буассере).

Классицистские установки французского искусствознания первой трети XIX в. (Картмер де Кенси, П.де Монтабер). Утверждение романтических идей и романтическая стилистика в искусствоведческих исследованиях Стендаля (раскрытие понятия «современный идеал красоты», вольное смешение жанров, импровизационная манера изложения). Романтическая художественная критика (Э.Делакруа, Т.Готье).

Изучение античного и средневекового искусства в Англии.

Изучение античного искусства и первые опыты исследования памятников средних веков и Возрождения в Италии (Э.К.Висконти, Л.Ланци, Л.Чиконьяра).

Философия позитивизма и ее значение для развития научного знания. Расцвет исторической науки в середине XIX в. и его влияние на искусствоведение. Превращение искусствознания в профессиональную университетскую науку. Появление специальных научных журналов («Gazette des Beaux-Arts» с 1859 г., «Zeitschrift für bildende Kunst» с 1866 г.). Расширение кругозора исследователей (новые страны и эпохи, увеличение количества памятников, доступных для изучения). Создание универсальных руководств по истории искусства (Шнаазе, Куглер, Шпрингер) и все большая специализация искусствоведов. Я.Буркхардт и исследование

искусства итальянского Ренессанса (историческая концепция Ренессанса как эпохи открытия мира и человека, новые принципы периодизации, разработка общих стилистических признаков искусства ренессанса). Значение «Истории живописи XIX в.» Р.Мутера и работ Ю.Майер-Грефе для исследования искусства XIX в.

Формирование нового понимания искусства (приход на смену теории подражания теории выражения) и новых методов искусствознания. Перенесение филологического метода анализа в художественно-исторические исследования (О.Ян, Я.Овербек, Х.Урлихс, К.Ф.Румор). Пристальный интерес к изучению архивных источников. Расцвет иконографического метода (на материале античной археологии, древнехристианского искусства). Философско-исторический метод (К.Шнаазе). Эмпирический метод систематизации и описания фактов (Ф.Куглер). Иконографически-филологическое направление (А.Шпрингер). Совершенствование атрибуционного метода (Дж.Морелли – первый опыт теоретической формулировки принципов атрибуции). Развитие биографического метода (И.Д.Пасаван, Г.Гримм, К.Юсти).

Формирование в 80-е гг. в Германии и Австрии школы формального искусствознания (Я.Буркхардт, А.Гильденбрандт Г.Вельфлин).

Наиболее значительные достижения французского и английского искусствознания в художественной критике (Ш.Бодлер, Дж. Рёскин). Особенности изучения истории архитектуры (оценка основных исторических этапов Дж. Рёскиным и Э.Виолле ле Дюком). Осмысление проблемы метода и стиля современной архитектуры. Полемика по поводу Хрустального дворца Дж.Пэкстона.

Констатация разрыва между архитектором и инженером.

«Стиль в технических и тектонических искусствах, или практическая эстетика» Г.Земпера (1879). Материалистическая направленность исследования, интерес к фактуре и свойствам материала, техническим

возможностям, назначению художественного произведения. Поиски нового стиля в современной архитектуре и связанных с ней искусствах.

б) Музыка

I половина XIX века. Изменения социальной функции искусства. Новая эстетика гражданского искусства и новые музыкальные жанры. Развитие Романтизма: Гюго, Берлиоз, Делакруа. Новые общественные условия развития музыкальной науки. Открытие консерваторий в Париже, Праге, Варшаве, Вене, Брюсселе, Лейпциге, Берлине. Возникновение курсов музыкально теоретических дисциплин.

Музыкальная мысль во Франции. Проблемы эстетики музыки в работах А.Гретри. Труды по гармонии Ш.С.Кателя («Traité d'harmonie, 1802), по композиции А.Рейхи («Cours de composition musicale», 1815 и «Traite de haute composition musicale...», 1824-1826), по контрапункту и фуге Л.Керубини («Théorie du contre-point et de la fugue», 1835).

Музыкальная эссеистика. А.Стендаль (1783-1842) и его романы о музыкантах. Развитие исторической науки в трудах Тьерри, Гизо, Минье. Основание А.Шороном Королевского института классической и религиозной музыки (1816).

Научная деятельность А.-Ж.Кастиль-Блаза (1784-1857) и Ф.-Ж.Фетиса (1784-1871). Основание Фетисом журнала «La Revue musicale» (1827-1835). Работы Фетиса. Научный вклад Фетиса. Музыкальная критика. Начало критической деятельности Г.Берлиоза и Ф.Листа.

Музыкальная мысль в Германии. Проблемы эстетики в работах Гегеля, Шлегеля, Гофмана, Шопенгауэра. Музыкально-критическая и публицистическая деятельность К.М.Вебера (1786-1826). Литературное течение «Молодая Германия». Организация Р.Шуманом (1810-1856) Нового музыкального журнала (1834). Литературно-критическая деятельность Р.Шумана. Письма Г.Гейне о музыке.

Разработка вопросов из области истории музыки. И.Н.Форкель (1749-1818). Характеристика работы по всеобщей истории музыки («Allgemeine Geschichte der Musik», 1788-1801). Справочное издание И.Н.Форкеля «Всеобщая литература о музыке» («Allgemeine Literatur der Musik...», 1792): богатый перечень книг о музыке с краткими аннотациями. Книга И.Н.Форкеля о Бахе («Über J.S.Bach Leben, Kunst und Kunstwerke», 1802). Первые биографии о Моцарте и Бетховене Г.Н.Ниссена (1828) и А.Шиндлера (1840).

Разработки в области теории музыкальной композиции Г.Вебера, М.Гауптмана и Э.Ф.Рихтера. А.Б.Маркс (1795-1866) как теоретик музыки. Важнейшие работы Маркса. Понятие музыкальной формы как выражения содержания. Форма и жанр. Учение о мотиве. Ход, предложение (Satz), период как первичные формы оформления музыкальной мысли. Песенная форма. Пять видов рондо по Марксу. Учение о сонатной форме. Функции частей сонатной формы. Разделы классической экспозиции. Значение теории А.М.Маркса.

Музыкальная мысль в Англии. Собрание и изучение музыкальных образцов старинной музыки. Сборники английских песен (A Collection of English Songs, 1779) и собрания сочинений старинной музыки («Musica Antiqua», 1812) Дж.С.Смита. Коллекция нотных рукописей XVI-XVII вв.: «Фицуильямова верджиальная книга» («Fitzwilliam Virginal Book», напечатана в 1899 г.). Работы У.Чеппела (1809-1888) «Сборник национальных английских песен» («A Collection of National English Airs», 1838-1840), «Народная музыка старого времени» («Popular Music of the Olden Time», 1855-1859), незаконченная работа «История музыки» («The History of Music», 1 т. издан в 1874 г.). Основание У.Чеппелом «Музыкального антикварного общества» (1840-1747). Открытие различного рода музыкальных обществ: «Старинных концертов» («The Ancient Concerts», 1776-1848), «Гармонического общества духовной музыки» («The

Sacred Harmonic Society», 1832) и др. Труды по истории музыки У.Стаффорда (1793-1876) и Д.Хогарта (1783-1870).

II половина XIX века. Музыкальная жизнь во Франции. Труды по истории музыки. Идеи религиозного происхождения музыки в работе Ж.Б.Лаба «Философские и моральные этюды по истории музыки» («Études philosophiques et morales sur l'histoire de la musique», 1852). «История новой музыки» («Histoire de la musique moderne», 1876) Ф.Марсильяка, «Всеобщая история религиозной музыки» (Histoire générale de la musique religieuse», 1861) Ф.Клемана.

Ш.Э.М.де Куссмакер (1805-1876) как истории музыки. Исследования по истории и теории средневековой музыки, издание средневековых трактатов по музыке («Scriptorum de musica Medii Aevi», 1864-1876) и сочинений А.де ла Аля (1872). Труды Ф.О.Геварта по истории и теории античной музыки. Работы в области инструментовки Г.Берлиоза (1844) и Геварта (1863).

Музыкальная критика. Критическая деятельность Г.Берлиоза 50-60-х гг. Окончание Г.Берлиозом Мемуаров (1858). Основная проблематика работ Берлиоза. Связи Г.Берлиоза с Россией. Критические высказывания Ж.Бизе, А.Пужена, А.Жюльена. Появление трудов по истории французского музыкознания. Монографии Рети (1875), Карле (1882), Денн-Барона (1869), Депланка (1870).

Музыкальная мысль в Германии. Распространение идей философии музыки Шопенгауэра. Идеи синтетического искусства в литературно-публицистических работах Р.Вагнера и Ф.Листа. Идея «музыка будущего» Р.Вагнера. Полемика вокруг вопросов программной музыки и вагнеровской оперной реформы. Монография Ф.Листа о Шопене (1849), поддержка Листом творчества Вагнера, Берлиоза, композиторов русской школы.

Литературная деятельность Р.Вагнера. Отражение сущности искусства в работах «Искусство и революция» (1849), «Художественное произведение будущего» (1850), «Опера и драма» (1851), «Государство и религия» (1864),

«Немецкое искусство и немецкая политика» (1867), «Религия и искусство» (1880).

Музыкально-эстетическая концепция Э.Ганслика (1825-1903). Постановка проблемы сущности прекрасного в музыке («О музыкальном прекрасном», 1854). Статьи Ганслика о композиторах. Неприятие Гансликом русской композиторской школы. Продолжение полемики вокруг вопросов музыкальной эстетики в книге В.Амброза (1816-1870) «Границы музыки и поэзии» («Die Grenzen der Poesie und Musik», 1856).

Музыкально-исторические труды. «История музыки» В.Амброза в 5 тт. (1862-1787). Характеристика работы, тематика, документация. Проблемы древнегреческой музыки в книге И.Ф.Беллермана (1795-1874) «Звукоряды и нотопись греков» («Die Tonleiter und Musiknoten der Griechen», 1847): учение о ладах, нотации, ритмике. Труды К.Фортлаге и Р.Вестфалья о древнегреческой музыке. Дешифровка К.Фортлаге и Ф.Беллерманом древнегреческой нотации. Исследования в области средневековой музыкально-теоретической системы Г.Беллермана, сына (1832-1903). Труды «Мензуральная нотация и тактовые обозначения в XV-XVI веках» («Die Mensuralnoten und Taktzeichen im 15. und 16. Jahrhundert», 1858) и «Контрапункт» (1862). Работы Г.Кизеветтера (1773-1850) о музыке античности, средневековья и Ренессанса. Монография О.Яна о Моцарте (1856-1859).

Музыкально-теоретическая концепция Г.Римана. Основные труды Г.Римана. Проблемы формы и содержания в музыке. Учение о метре. Учение Римана о музыкальной форме. Учение о гармонии. Критика методов генерал-баса. Обертоны и унтертоны. Функциональная система гармонии. Аккорд. Образование диссонирующих аккордов: добавочные тоны, альтерация, сочетания с неаккордовыми тонами. Тональность, теория тональности. Модуляция и отклонение. Гармония и форма.

Музыкальная мысль в Англии. Работа над составлением «Словаря музыки и музыкантов» («Grove's Dictionary of Music and Musicians», 1879-

1890) Дж.Грова (1820-1900). Труды Дж.П.Хэлла (1812-1884), К.Энгеля (1818-1882) и У.Рокстро (1823-1895) в области истории музыки. Очерк Г.Спенсера «Происхождение музыки» (1832). Труды по музыке Э.Праута.

Музыкальная мысль в Италии. Усиление интереса к древним пластам музыкальной культуры. Работа Г.Баини о Палестрине («*Memorie storiche-critiche della Vita e delle Opera di Giovanni Pierluigi da Palestrina*», 1828). Труды итальянских музыковедов о Гвидо Аретинском (Л.Анжелони, 1811, Дж.Ристори, 1868), Ф.Ландини (Л.Ландолфи, 1888), К.Мерулло (К.Биджи, 1861, А.Кателани, 1860), К.Монтеверди (С.Давари, 1885), А.Корелли (П.Марончелли, 1819), Дж.Мартини (Ф.Паризини, 1887), Дж.Царлино (Ф.Каффи, 1836) и др. Исследования и публикации О.Килезотти, посвященные итальянской бытовой музыке эпохи Ренессанса («*Saggio sulla melodia popolare del Cinquecento*», 1889 и «*Le alterazioni cromatiche nel secolo XVI*», 1909).

в) Театр

Романтизм и теоретические вопросы театра. Лекции Августа Шлегеля и «Фрагменты» Фридриха Шлегеля. Венские романтики о театре как «космосе души», гейдельбергские и берлинские романтики о новых формах театра (театр марионеток – Эрнст Теодор Амадей Гофман, Ахим Арним), теория театральной игры у Людвиг Тика. Театральная эстетика в трудах Гегеля.

Английский вариант романтических теорий театра. Сэмюэл Тэйлор Колридж о Шекспире, эссе Уильяма Хэзлитта и Чарлза Лэма. Джордж Гордон Байрон о театре.

Виктор Гюго «Предисловие к пьесе «Кромвель» как манифест романтической теории театра. Роль изучения Шекспира и театра его эпохи для становления романтической эстетики театра во Франции. Стендаль «Расин и Шекспир». Эстетико-теоретические работы Мюссе и Мериме. Теория Мюссе, посвященная «Спектаклю в кресле».

Трактаты о балете в эпоху преромантизма. К. Риторни о творчестве хореографа С. Вигано, учебные и теоретические труды К. Блазиса.

Отражение теории и практики романтического балета в трудах Ф. Кастиль-Блаза, статьях Т. Готье, сочинениях практиков (А. Бурнонвиля, А. Сен-Леона).

Романтический историзм и формирование историко-театральной науки.

Появление многотомных исследований, посвященных истории театра. История актерского искусства в трудах Э.Девриента. Книга Дж.Г.Льюиса об актерском искусстве. «История французского театра» Г.Лансона.

Натуралистические теории театра. «Натурализм в театре» и «Наши драматурги» Э.Золя.

13. Искусствоведческая мысль в русской культуре XVII-XIX веков

а) Изобразительное искусство и архитектура

Истоки отечественной мысли об искусстве. Сведения о художниках и художественных памятниках в русских средневековых летописных и эпистолярных источниках. Постановка вопросов об искусстве в общественно-политической жизни XVI в. (Стоглавый собор 1551 г. и др. соборы) как свидетельство пробуждения критического мышления и борьбы различных идейных направлений.

Коренной перелом в русском искусстве XVII в.: формирование зачатков светского мировоззрения и первое знакомство с европейскими формами художественной культуры. Становление художественно-теоретической мысли. Глава «Об иконном писании» в «Житии» Аввакума. Записка Симеона Полоцкого царю об иконописании: формулировка новых художественных принципов. Деятельность Оружейной палаты как своего рода «Академии», объединившей разнообразные художественные силы во второй половине XVII в. «Сочинение об искусстве» Иосифа Владимирова

(1665-1666) и «Слово к люботщательному иконного писания» Симона Ушакова (1666-1667) – первые русские сочинения по теории искусства. Активное формирование новых светских форм культуры в XVIII в. Записки Я.фон Штелина – первая попытка создания истории русского искусства. Эстетическое и теоретическое осмысление новых задач искусства и роль в этом императорской Академии художеств (осн. В 1758 г.). Появление первых русских учебных пособий и трактатов: «Рассуждение о свободных художествах» П.Чекалевского (1792), «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах» Ивана Урванова (1793).

Появление первого периодического издания по вопросам искусства («Журнал изящных искусств», 1807). Новое романтическое понимание искусства в критических статьях К.Н.Батюшкова, Н.И.Гнедича, В.Кюхельбекера, В.Ф.Одоевского, Д.В.Веневитинова, Н.В.Гоголя. Перевод работ немецких романтиков и оригинальное теоретическое обобщение законов творчества («Опыт науки изящного» А.М.Галича, 1825). Апология академического романтизма в статьях П.П.Каменского, Н.В.Кукольника, С.П.Шевырева. Первые попытки обобщения процесса развития русского зодчества в архитектурной науке. Вклад историков (Н.М.Карамзина, С.М.Соловьева) в создание истории отечественной архитектуры. Авторские публикации Тома де Томона, Л.Руска, О.Монфerrана, А.Н.Воронихина.

Историко-художественная концепция А.И.Герцена. Научно-теоретическая и критическая деятельность В.Г.Белинского. Значение эстетической концепции Н.Г.Чернышевского («Эстетические отношения искусства к действительности». 1855).

Развитие художественной критики (журнальные публикации в «Отечественных записках», «Современнике», «Памятнике искусств»). Утверждение эстетических позиций реализма (В.В.Стасов, Н.А.Добролюбов).

Ф.И.Буслаев как родоначальник иконографической школы в русском искусствознании. Исследования древнерусского искусства. Рождение русской византистики – Н.П.Кондаков. школа Кондакова: Е.К.Редин, Д.В.Айналов, Ф.И.Шмит, М.В.Ростовцев. Международный резонанс русской византологии.

Марксистское искусствознание: В.Плеханов.

Развитие русского архитектуроведения во второй половине XIX в. Издание специального «архитектурного и художественно-технического» журнала «Зодчий» (1872), посвященного вопросам теории и истории архитектуры.

б) музыка

Периодизация истории русского музыкознания. Период до XVII века. Отсутствие крупных работ по музыке. Элементы философии музыки в составе богослужения. Музыка и пение. Происхождение христианского пения. Эманация небесного пения в земное церковного осмогласие. Овеществление осмогласия в церковном временном круге: суточном, недельном, годовом. Обоснование основ музыкального православия. Различия божественного пения и музыки (мусикии). Мирские песни. Сведения о мусикии (былины, «Слово о полку Игореве»).

Практические руководства по музыкальной практике: знаменные азбуки (с XV века), Степенная книга (1563), глава «Богогласное пение от Грек». Музыкальная терминология в азбуковниках. Знакомство с музыкальной жизнью других народов: «хождения» А.Никитина и епископа Авраамия.

Музыкальное знание в России в XVII веке. Знаменный распев. Сложение крюковой (знаменной) нотации с буквенными пометами. Применение нотации для записи богослужебного пения. Устный характер бытования нецерковной музыки. Октоих. Обиходный звукоряд в его связи с древнегреческим и западным. Гексаих как русская ладовая система. Лады

гексаиха. Обсуждение реформы церковного пения. Постановления Стоглава, послание патриарха Гермогена против неисправности текстов и применения в церкви многоголосия. Церковные соборы и комиссии: исправление певческих книг «на речь». Редакция ирмолога, составление «Извещения о согласнейших пометах» (1668) А.Мезенца.

II пол. XVII века – новый этап в развитии музыкального искусства. Появление строчного (многоголосного) и партесного пения. Реформа музыкальной нотации, линейное письмо. Первые русские музыкально-теоретические трактаты. Трактат И.Коренева «О пении божественном» (не позже 1671). Основные положения трактата. Поддержка музыки как нового пения, обличение пения «ветхого», т.е. старороссийского знамени. Признание достоинств многоголосной музыки. Музыка как искусство и как наука («вторая философия и грамматика»).

Н.Дилецкий (ок. 1630-после 1680) как теоретик музыки. Краткие биографические сведения. Трактат Дилецкого «Музыкальная грамматика» (редакции 1675 (?), 1677, 1679, 1681 годов). Определение музыки. Виды музыки. Становление двудавовой системы мажора и минора. Учение о звукоряде, сольмизации. Музыкальная нотация. Учение об аккордах. Голоса и функции голосов. Учение о композиции в ее связях с риторикой. Текст и музыка, их соотношение в композиции. Каденции (падэжи), классификация каденций. Жанры и формы музыки XVII века. Правила контрапункта. Значение трактата Н.Дилецкого.

Музыкальное знание в России в XVIII веке. Реформы Петра. Изменение социальной функции искусства. Развитие светских жанров. Становление русской композиторской школы. Первые оперные спектакли в России, отклики на них в печати. Развитие русской критической мысли. Статья Я.Штелина «Историческое описание одного театрального действия, которое называется опера» (1738). Обсуждение в печати первых русских опер Ф.Арайи. Критические высказывания М.Попова, П.А.Плавильщикова, И.А.Крылова. Выход «Драматического словаря» А.Анненкова (1787).

Проблемы происхождения музыки и поэзии, синтеза искусств, музыкальной интонации в связи со словом в работах В.К.Тредиаковского, М.В.Ломоносова, А.П.Сумарокова.

Специальная литература о музыке. Литература по теории музыки. Характеристика анонимного труда «Краткособранная мусикия». Л.Эйлер (1707-1783) и его трактат по теории музыки «Tentamen novae theoriae musicae» (1739).

Литература по истории музыки. Первые переводные краткие очерки по истории музыки (1760, 1769). Работа Я.Штелина «Известия о музыке в России» (1770) на немецком языке, труд А.М.Белосельского «О музыке в Италии» (1778) на французском языке. Выход в свет «Карманной книжки для любителей музыки» (1795, 1796). Современное состояние классической музыки в «Письмах русского путешественника» Н.М.Карамзина (с 1791) и в книге А.Н.Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву».

Разработка теоретических основ русского национального стиля. Этнографические изыскания. Работы М.Гютри («Рассуждение о русских древностях», 1795) на французском языке и И.Гинрихса («Начало, успехи и нынешнее состояние роговой музыки», 1796) на русском и немецком языках. СобираТЕЛЬНЫЙ этап в фольклористике. «Собрание русских простых песен с нотами» В.Трутовского (опубл. в 70-е гг.). Издание «Собрания народных песен с их голосами» И.Прача (1790) с предисловием Н.А.Львова. Попытка теоретического освещения проблем русской народной песни. Проблемы историзма в трудах по музыковедению.

Музыковедение в России в XIX веке. I пол. XIX века. Подготовительный этап в истории русского музыковедения: освоение опыта мирового искусства. Работы Г.Державина, касающиеся проблем оперного театра. Общие основы оперного театра в работе А.Ф.Мерзлякова об опере на текст «Мельника» Аблесимова. Состояние и проблемы оперной критики.

Успехи отечественной фольклористики. Публикация сборника Кирши Данилова «Древние российские стихотворения» (1804,1818), сборника

Н.А.Львова, И.Прача. О недостатках фольклористики. Работа А.Ф.Львова «О свободном и несимметричном ритме» (1858) как попытка осмысления русской национальной ритмики. Издание М.А.Максимовичем и А.А.Алябьевым сборника украинских песен «Голоса украинских песен» (1834), обработок русских народных песен И.А.Рупина, и Д.Н.Кашина. Статья Н.Гоголя «О малороссийских песнях» (1834). В.И.Даль, В.Г.Белинский о народном творчестве.

Проблемы изучения церковной музыки в трудах Е.Болховитинова (1804), И.Гончарова (1808), М.Макарова (1809) и В.Ундольского (1846). Литературно-публицистическая деятельность А.Д.Улыбышева (1794-1858). Монография о Моцарте (1843) на французском языке (русский перевод в 1890-1892 гг.).

В.Ф.Одоевский (1804-1869) как критик и теоретик музыки. Критическая деятельность Одоевского. Теоретическое направление в трудах Одоевского. Проблемы философии музыки. Руководство кружком «Общество любомудрия» (1823-1825). Выработка философских методов анализа музыки. Первопричина искусства. Сущность музыки. Виды искусства и составляющие каждого искусства. Музыка как вид искусства.

Полемика вокруг русской оперы. Верстовский и его оперы «Пан Твардовский» (1828) и «Вадим» (1823). Споры относительно опер М.Глинки. Обоснование позиций русской классической школы, ее путей. Отношение к другим художественным школам прошлого и настоящего: итальянская опера в России. Проблемы подлинности и народности искусства; другие вопросы в работах В.Ф.Одоевского, Н.А.Мельгунова, Н.В.Гоголя, В.Г.Белинского.

II пол. XIX века. Изменения в области профессионального образования в России, открытие консерваторий в Петербурге (1862) и в Москве (1866). Потребность в системном изложении курса музыкальных наук. Обоснование А.Н.Серовым термина «музыкознание»,

подразумевающего изучение музыки «с технической, исторической и эстетической стороны».

Учебники гармонии П.И.Чайковского и Н.А.Римского-Корсакова. Труд Н.Римского-Корсакова по инструментовке («Основы инструментовки», 1913). Работы С.К.Булича («Новая теория музыкальной ритмики», 1884), Ю.Н.Мельгунова («Элементарный учебник музыкальной ритмики», 1907), В.И.Петра («О составах, строях и ладах в древнегреческой музыке», 1901), А.С.Аренского о формах вокально-инструментальной музыки (1893-1894) и сборника задач по гармонии (1897).

Создание и деятельность музыкальных обществ. Русское музыкальное общество (1859), Бесплатная музыкальная школа. Сообщества «Могучая кучка» (60-е гг.), белаяевский кружок (80-е гг.). Значение для музыкальной культуры России деятельности кучкистов и белаяевцев.

Подъем русской мысли о музыке. Деятельность А.Н.Серова, В.В.Стасова, Ц.А.Кюи, Г.А.Лароша. Критические работы А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, Н.Г.Рубинштейна, П.И.Чайковского. Борьба в печати за М.Глинку и национальное искусство. Постановка проблемы научного изучения источниковедения. О двух областях источниковедения: русской народной песне и ранних образцах церковного пения. Сборники русских народных песен в обработке М.Балакирева, Н.Римского-Корсакова, П.Чайковского. Статьи А.Серова «Русская народная песня как предмет науки» (1869-1871). Концепция самобытности русской музыки в работе А.Веселовского «Музыка у славян» (1866). Выпуски «Церковного пения в России» (1867-1869) Д.В.Разумовского. Основная проблематика литературно-критических работ А.Н.Серова, В.В.Стасова, Ц.А.Кюи, Г.А.Лароша.

в) Театр

Предпосылки для возникновения театроведения в России в конце XVII-XVIII вв. Работы, основанные на эстетике французского классицизма.

«Поэтики», посвященные школьному театру. Появление первых сообщений о танце и балете во второй половине XVIII в.

Идеи самобытности русского театра: сочинения В.И.Лукина, Н.И.Новикова («Опыт исторического словаря о российских писателях», 1772). Первая работа по истории театра – «Краткое известие о театральных в России представлениях от начала их до 1768 года» Я.Штелина (1779).

Тенденции демократизации театра в конце XVIII в. Выступления Н.М.Карамзина против классицизма, пропаганда драматургии Шекспира: предисловие к переводу «Юлия Цезаря» (1787) и «Письма русского путешественника» (1789).

Пробуждение интереса к истории русского театра в 1-й половине XIX в. Статью П.А.Сумарокова «Некоторые рассуждения о А.П.Сумарокове и начале русского театра» (1806). Появление театральных отделов в литературно-художественных журналах и освещение вопросов театральной практики и актерского быта, споры вокруг театра. Появление газетных статей, посвященных балету (с 1810г.).

Утверждение романтического театрального искусства на страницах журнала «Московский телеграф», выступления Н.П.Полевого.

Театральные взгляды А.С.Пушкина и Н.В.Гоголя и их влияние на формирование русского театра.

Русская театральная мемуаристика.

Основы эстетических взглядов в области театра, заложенные В.Г.Белинским. Социально-политические аспекты назначения театра в сочинениях Н.Г.Чернышевского и Н.А.Добролюбова.

«Органическая критика» Аполлона Григорьева.

Начало систематического изучения истории театра во второй половине XIX века. Появление театральных журналов: «Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров», «Антракт», «Артист», «Театральная библиотека» и др. Появление первых библиографических справочников. Формирование интереса к народным истокам театра, к искусству

скоморохов (А.С.Фамицын «Скоморохи на Руси», 1889) и др. Труды И.Е.Забелина о театральных представлениях во дворце и на площадях для простого народа. Работы по школьному театру, придворному театру Алексея Михайловича, публичному театру при Петре I.

Первые попытки написания истории русского театра: «Очерк постепенного хода и усовершенствования русского театра» П.Н.Арапова (1850), серия очерков «Русский театр, его судьба и его историки» Ф.А.Кони (1864), «Очерков истории русской сцены в биографиях ее главнейших деятелей» С.Бураковского (1877), «Хроники петербургских театров с конца 1826 до начала 1881 года» А.И.Вольфа (части I-III, 1877-1884). Упоминание о балете в этих трудах по истории театра в середине XIXв.

Труды А. Н. Веселовского и сравнительно-историческая школа. «Три главы из истории исторической поэтики» (1899). Первые книги, непосредственно посвященные танцу и носившие обзорный характер («Балет, его история и место в ряду изящных искусств» К.А. Скальковского, «Наш балет» А.А. Плещеева, «История танцев» С.Н. Худекова) в конце XIX- начале XX в.в.

14. Искусствознание в культуре конца XIX- XX вв.

а) Изобразительное искусство и архитектура

Количественный рост литературы по изобразительному искусству на рубеже XIX-XX вв. Стремление к систематичности. Серийная публикация памятников искусства в виде альбомов и иллюстрированных монографий. Инвентаризация памятников в Австрии, Германии, Голландии и др. странах. Обобщающие работы по видам искусства, странам, жанрам, иконографическим темам и т.п. Научная тщательность, популярность изложения, иллюстрированность. Усиливающийся процесс специализации: работы по всеобщей истории искусства становятся коллективными (1905-1929 – 19-ти-томный труд под редакцией А.Мишеля во Франции; 1913-1930

– 34-томный труд под редакцией А.Бринкманна в Германии). Уникальная авторская работа А.Вентури по истории итальянского искусства (1901-1940), 25 томов). Достижения в лексикографии и библиографии.

Метод сравнительного анализа (К.Фолль). Источниковедение (достижения филологического метода в работах В.Каллаба, Ю.Шлоссера). Новое в антиковедении. Споры о сущности итальянского Ренессанса, систематическое изучение немецкого, нидерландского, французского и испанского Возрождения. Развитие византистики, средневековья. Эволюция взглядов на маньеризм и барокко. Исследование проблем искусства XIX и XX веков.

Развитие исторического архитектуроведения. Наука о градостроительстве. Теория «новой архитектуры» в XX в. Теоретические концепции «стиля модерн» (Ван де Вельде, О.Вагнер), «новой вещественности» (Г.Мутезиус), футуристические проекты города будущего (поэтизация новой техники в проекте А.Сант'Элиа). Теория функционализма В.Гропиуса. Анализ роли стандартизации в современной архитектуре и индустриализации строительства у Ле Корбюзье. Теория «органической архитектуры» Ф.-Л.Райта. Проблема языка архитектуры как средства общения между людьми в теоретических исследованиях («архитектура информации» Р.Вентури).

Западное постклассическое искусствознание конца XIX - XX в.в. О сущности, возникновении и развитии художественных стилей.

Формальная школа. А. Фон Гильдебранд и проблема архитектурной целостности в изобразительном искусстве. К. Фидлер – неокантианская версия изобразительного искусства как «чистой зрительности». А. Ригль и проблема историзма в искусствознании. Критики и последователи А. Ригля.

Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания.

Критика формальной школы. Поиски альтернативы формальной школе: духовно-исторический метод, иконология, социологический метод. История искусств как история духа М. Дворжака. Социология А. Хаузера. Иконология Э. Панофского.

Попытки синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков – «структурная наука» о художественных стилях. «Структурная наука» Г. Кашница и проблема жизнеподобия. «Структурная наука» Г. Зельдмайра. Критика искусства модернизма.

б) музыка

I половина XX века. XX век – новая музыкально-историческая эпоха. Кризис традиционного мировоззрения. Открытия в области науки и техники (теории Кюри, Резерфорда, Бора, Циолковского, Эйнштейна и др.). Особенности методологии музыкознания XX века. Первый авангард («новая музыка»), второй авангард («новейшая музыка», с 1946-1950 гг.). Педагогика и исполнительство: основная проблематика. Ведущие теоретические концепции в зарубежном музыкознании.

Шенкер Х. (1867-1935) как теоретик музыки. Биографические сведения. Основные работы. Музыка как наука, музицирование как анализ. Философско-эстетические взгляды Шенкера. Теория структурных уровней. Три плана музыкальной структуры. Голосоведение. Редукция, методические принципы редукции и проблема анализа. Метод Шенкера в применении к современной и старинной музыке.

Хиндемит П. (1895-1963). Биографические сведения. Основные направления деятельности Хиндемита. Работы о музыке. Попытка продолжить традиционный курс композиции и гармонии в условиях музыки XX века. Теория аккорда и тональности у Хиндемита. Родство тональностей. Отношение Хиндемита к идее политональности и атональности. Теория мелодии. Эстетические критерии в теории Хиндемита, эстетический подход к анализу музыки.

О.Мессиа́н (1908-1992) как теоретик и практик музыки XX века. Биографические сведения. Основные работы. Проблемы композиции и формы у Мессиа́на. Современное прочтение ряда «классических» форм: григорианского хорала, фуги, песенной формы, сонатной формы. Теория ритма. Понятие необратимого ритма. Полиритмия и полиметрия. Теория лада. Ладь ограниченной транспозиции. Модальность и полимодальность у Мессиа́на.

Теория серийной двенадцатитоновой музыки. Этапы становления и развития серийности и двенадцатитоновости: предформы (аккордовая, модальная, техника ряда). Ранние этапы. Серийная техника Шенберга. Сериализм О.Мессиа́на, К.Штокхаузена, П.Булеза, Л.Ноно. Двенадцатитоновость как новый тип музыкального мышления. Проблемы композиции с применением двенадцатитоновости. Форма серийного произведения: серийная диспозиция, контрапункт линий, опора на базовые формы (песенную, рондо), индивидуальная форма. Новые параметры музыкальной формы: сонорность, стерео, параметр экспрессии (В.Н. Холопова).

Теория А.Веберна (1883-1945). Мироззрение А.Веберна. Влияние философии Гете. Красота мира и гармония. Восприятие гармонии мира. Диалектическая связь живого мира. Отношение Веберна к искусству как к фактору духовного роста. О соотношении понятия искусства и техники. Отражение законов мира в музыке. Проблема музыкальной формы у Веберна. Связь музыкального материала, повторность как вид связи. Функции частей формы. Трактовка тональности у А.Веберна. О соотношении серийности и тональности у Веберна. Отношение Веберна к наследию прошлого.

II половина XX века. Изменение предмета музыки в авангардной композиции. Включение нового принципа (принципа «источка») в привычную объектно-субъектную парадигму музыкального мышления. Предмет музыки. Метафизическое и космологическое понимание музыки.

Проблемы композиции новейшей музыки. Внутризвуковая дифференциация звуковой ткани. Многопараметровость как центральная категория новейшей композиции. Понятие музыкального события. Трансформация музыкальных событий как метод развития музыки. Музыкальная форма индивидуального плана (Ю.Холопов). Задачи новейшей музыкальной теории.

Музыкально-теоретическая система П.Булеза (р. 1925). Булез как теоретик музыки. Научные работы Булеза. Рационалистический метод и его физико-математическая и лингвистическая подоснова. Многопараметровая полиструктура как центральная категория музыки П.Булеза. Концепция серии. Микро- и макроструктура композиции. Способы и уровни построения исходной структуры (морфологический, синтаксический и формальный). Формы индивидуального проекта.

Музыкально-теоретическая система К.Штокхаузена (р. 1928). Основные работы о музыке. Два периода творческих идей Штокхаузена (50-60-е гг. и 70-е гг.). Эстетические идеи К.Штокхаузена. Музыка как наивысшее сакральное искусство. Цикличность как принцип построения музыки. Систематика форм и критерии систематики форм у Штокхаузена. Музыкальные концепции К.Штокхаузена. Концепция единого музыкального времени. Длина, высота, тембр, громкость, пространство как основные параметры звука. Число как измеритель звукового параметра. Три ряда величин: микровремя, макровремя, мегавремя. Другие концепции музыки Штокхаузена: моментформы, интуитивной музыки, формальной и мультиформальной музыки. Идея открытой формы у Штокхаузена. Принцип стереофонического пространства и идеи трехмерности музыки. Форма как индивидуальный проект. Значение принципа истока (первопринципа) для композиции. Создание материала (музыкального события): пункт, группа, масса, момент, процесс, микро- и макрозвуковые формы, тон-сцены. Понятие «полимузыки» у Штокхаузена («сто музык нашего времени», М.Просняков).

Теория рядов. Вдохновители теории рядов: М.Бэббит, А.Форт, Й.Ран. Основные работы, касающиеся теории рядов. Предназначение теории рядов (англ. set-theory). Метод учета созвучий. Высотный класс. Гемитоника, ступени гемитоники и их нумерация. Применение буквенных символов для обозначения двузначных ступеней. Понятие ряда. Позиция ряда. Основная позиция. Ротация и транспозиция. Инверсия. Эквивалента и инверсионные эквиваленты рядов. Свойства рядов. Интервальные классы. Интервальный вектор. Составление вектора. Понятие кардинала как количества звуков ряда и как регулятора общего числа интервалов. Таблица рядов. Родство между рядами. Метод анализа с применением теории рядов.

в) Театр

Новая драма и наука о театре. Значение теоретических идей Г.Ибсена, А.Стриндберга, О.Уайльда, Б.Шоу для сложения театрально-исторической науки.

Теоретические труды М.Метерлинка, А.Аппиа и Э.Г.Крэга и символистская теория театра.

Проблемы «дионисийства» в филологии, фольклористике и театроведении конца XIX – начала XX в.в. (Ф.Ницше, В.Иванов, Ф.Зелинский).

Рождение театроведения на рубеже XIX-XX в.в. и опыт исторической науки и филологии. Позитивистское театроведение конца XIX века. Историко-биографический метод в мольеристике и шекспироведении.

Фактологические труды Г.Риваля, С.Ли, Э.Чемберса, о средневековом и елизаветинском театре как основа для развития историко-театральной науки XX века.

Театральный авангард 10-20-х годов XX века и «театроцентристское театроведение». Самоопределение театроведения в сфере общегуманитарных наук. Полемика против «литературоцентризма» в изучении театра.

Театроведческая школа Макса Германа и эволюция науки о театре в Австрии и Германии. Новые формы анализа театрального спектакля во французской науке. Макс Герман и принципы реконструкции средневекового театрального спектакля. Формальная школа. Эволюция театроведческих принципов Макса Германа.

Режиссура XX века и современное театроведение. Театрально-теоретические воззрения Вс.Мейерхольда, Ш.Дюллена, Ж.Копо, А.Арто, П.Брука, Е.Гротовского; их воздействие на театроведческую методологию. Теория К.С.Станиславского и ее роль в истории отечественного и мирового театроведения.

Развитие в 20-60-е годы европейских школ театроведения, исследующих историю мировой драматургии в связи с историей театрального зрелища. Труды А.Никола, Дж.Бентли, Г.Уикхема, Х.Киндермана.

Академические истории театра на западе и в нашей стране. Театральные энциклопедии.

Театроведение в европейских и американских университетах в послевоенную эпоху. Разработка театроведческой методологии в Шекспировском Центре (Стратфорд на Эйвоне), парижском центре Д.Бабле, Венском университете. Основные научные журналы по театроведению.

Поиски новой методологии изучения театра в 60-80-е годы XX века. Структуралистские и театрально-семиотические теории театра. Работы Р.Барта, П.Пави, А.Юберсфельд, К.Элама, Э.Фишер-Лихте.

Антропологические теории театрального искусства в его истоках и историческом развитии. Роль идей Е.Гротовского и Э.Барбы для разработки принципов театральной антропологии.

Развитие балетной критики в результате возрождения интереса к балету в начале XX в. В 1920-30-х годах – появление исторических трудов во Франции (под влиянием А.Я. Левинсона) и теоретических трудов

представителей «выразительного танца» (Ausdruckstanz) в Германии (Р. Фон Лабан и др.).

Стремительное развитие с середины XX в. балетоведения в Европе и США. Изучение истории французского балета – труды М.Ф. Криту и А. Геста. Труды, связанные с антрепризой С.П. Дягилева и другими русскими труппами за рубежом (Р. Бакл, Л. Гарафол и др.). Изучение творчества Дж. Баланчина (Л. Кёрстин, Ф. Мейзон, Н. Рейнолдс др.). в США – многочисленные книги по «Танцу модерн» (Дж. Мартин, С.Дж. Коэн и др.) и «Постмодерн» (С. Бейнс и др.). Появление журналов по балету и танцу (в т.ч. научного характера), энциклопедий и словарей. Открытие посвященных танцу библиотек (в т.ч. «Танцевальная коллекция» в Нью-Йорке), музеев (в т.ч. «Музей танца» в Стокгольме), архивов (в т.ч. «Танцархив» в Кельне) и синематек (в т.ч. в Париже). Создание в США и Европе ассоциаций, объединяющих историков балета.

15. Искусствознание в отечественной культуре XX века

а) Изобразительное искусство и архитектура

Изменение статуса истории искусства (до 1910-х гг. фактически вспомогательная дисциплина при классической филологии и археологии). Создание Петербургского института истории искусств (1912 г., открыт В.П. Зубовым) – первый шаг становления искусствознания как самостоятельной науки в России.

И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной «Истории русского искусства». Переводы трудов Вёльфлина, Гильдебрандта. «История живописи...» А. Бенуа (1912-1917). Методологические искания в советском искусствознании 1920-х гг. Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие «внутренней формы») в работах А.Габричевского, Б.Виппера, А.Бакушинского, Д.Недовича. Интерес к

социологической проблематике. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствознания (В.Фриче). Формально-социологический метод И.Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А.Луначарский, Вяч.Полонский).

Деятельность научно-исследовательских центров: Государственная академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии искусствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры.

Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствознании 30-х гг. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы «социалистического реализма» - главные задачи советской искусствоведческой науки. Постановление партии и правительства «О литературных и художественных организациях» 1932 г. Изоляция от европейского искусствознания.

Новый интерес к зарубежному научному опыту, начиная с 60-х гг. Активизация методологических научных поисков: точные методы (искусствометрия), семиотика, иконология, культурологическое искусствознание.

Ориентация на естественнонаучные методы в изучении искусства у Л.С.Выготского. Восприятие искусства как объект научного анализа. Психологический анализ «эстетических знаков». Психология искусства через исследование формы и материала искусства.

Семиотический подход в искусствознании. Особенности семиотического исследования произведений изобразительного искусства в работах Ю.М.Лотмана, С.М.Даниэля, Б.А.Успенского.

Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке. Принципы анализа художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства в трудах

М.Алпатова («Художественные проблемы искусства Древней Греции», «Художественные проблемы итальянского Возрождения»). Синтез методологических подходов (формально-стилистического, иконографического, иконологического, социологического) у В.Лазарева. Сравнительно-исторический метод исследования в работах Д.Сарабьянова («Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования»).

Системный подход и его особенности. Влияние культурологии на искусствоведение и процесс «культурологизации» искусствоведческого знания.

Основные направления искусствоведческих исследований: «традиционное» (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологическое (выявление социокультурных основ художественного творчества).

Современные центры научно-исследовательской работы.

б) Музыка

Начало XX века. Основные направления развития русской музыкальной мысли. Новая музыкальная практика, новые задачи и методы музыкознания. Состояние музыкальной критики.

С.И.Танеев и его значение для русской культуры XX века. Музыкально-теоретическая и педагогическая деятельность Танеева. Работы Танеева по теории музыки. Направленность теоретических идей Танеева, применение математических методов анализа музыки. Разработка понятия «контрапункт», «сложный контрапункт». Описание техники сложного контрапункта. Дальнейшая разработка понятия «тональности» у Танеева. Форма и гармония. Теория «объединяющей тональности». Отношение

Танеева к музыкальной культуре древности и к современной музыке. Танеев об «исчезновении» тональности и распаде музыкальной формы. Учение Танеева о каноне.

Музыкально-теоретические работы Э.К.Розенова («О применении закона «золотого делания» к музыке», 1904), Ю.Н.Мельгунова («Элементарный учебник музыкальной ритмики», 1907).

Музыкально-теоретическая концепция Б.Л.Яворского (1877-1942). Основные работы Яворского. Теория ладового ритма. Музыкальная речь, содержание музыкальной речи. Отношения между звуками. Типы звуковых тяготений. Роль тритона в системе Яворского. Теория систем. Различие между ладами и системами. Строение ладов, классификация ладов. Понятие устойчивости и неустойчивости. Разработка понятия тональности. Тональность как высотное положение лада. Ладотональность. Тональность с диссонантным устоем (диссонирующая тоника). Рассредоточенная тоника. Родство тональностей. Музыкальная форма и теория музыкальной формы с точки зрения ладовых отношений у Яворского. Значение концепции Б.Яворского.

Теория метротектонизма Г.Э.Конюса (1862-1933). Основные работы Г.Конюса. Возникновение теории метротектонизма (ок. 1900). Такт высшего порядка. Закон равновесия временных величин. Цельность, два рода цельности. Хореический принцип структуры.

Советское музыкознание (1917-1991). Вопросы периодизации (Ю.Холопов): 1) 1917-1947; 2) 1948-1991. Новая идеология и политика. Новая методология (марксизм-ленинизм, исторический, классовый и социологический подход к искусству). Борьба направлений в музыкознании 20-х годов (РАПМ, АСМ). Ведущие теоретические концепции в советском музыкознании.

Лосев А.Ф. (1893-1988). Биографические сведения. Труды Лосева. Концепция философии музыки в работах «Музыка как предмет логики» (1927) и «История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития» (кн. 1

и 2, 1992, 1994). Проблема феноменологии музыки. Теория музыкального времени, числа, музыкальной формы. Сущность музыки и природа числа. Предмет музыки и среда музыки. Музыка как временная форма. Время как философская категория, как «становление изменения всего и во всем». Число, неизменность числа в качестве категории, организующей становление. Соотношение времени и числа. Музыкальная форма как материализация числа и времени. Философская теория гармонии у А.Ф.Лосева. Тождество мировой гармонии и мировой музыки (линия пифагорейцев, Бозция, Капеллы). Категории единого, числа, мирового ума, души и космоса как эманация всего сущего. Философское обоснование логической структуры феномена гармонии (музыки) через иерархию перечисленных категорий.

Музыкально-теоретическая концепция Б.В.Асафьева (1884-1949). Биографические сведения. Совмещение традиционной русской музыкальной науки с новой методологией. Теория музыкальной формы у Асафьева. Музыкальная форма как процесс. Систематика музыкальных форм. Коммуникативный аспект музыкальной формы: направленность формы на слушателя. Триада Асафьева $i:m:t$. Теория интонации. Интонация как научное понятие. Лад как комплекс интонаций. Общая оценка теории Асафьева, развитие идей Асафьева в трудах советских музыковедов.

Обзор достижений отечественного музыкознания.

История музыки. Основная проблематика в работах Р.Грубера, М.Иванова-Борецкого, Т.Ливановой, М.Друскина, В.Конен, Ю.Келдыша, Е.Орловой, Н.Туманиной, В.Брянцевой, Е.Царевой, М.Сапонова, Н.Гавриловой и др. Издание многотомных учебных пособий по истории зарубежной музыки, истории русской музыки, истории советской музыки и музыки народов СССР, многотомный труд «Музыка XX века», хрестоматий по музыкальной эстетике различных период и стран, исследований в области музыкальной критики и т.д.

Гармония. Теория переменных функций и учение о мелодической фигурации Ю.Н.Тюлина. Проблемы гармонии в трудах Г.Катуара, в бригадном учебнике гармонии, в статьях Должанского, в работах И.Способина, Х.Кушнарева, В.Беркова, Ю.Холопова, Т.Бершадской, Н.Гуляницкой, Л.Дьячковой. Исследования в области русской гармонии у А.Мясоедова, модальной гармонии у М.Этингера и Т.Барановой.

Музыкальная форма. Работы Г.Катуара, Л.Мазеля, В.Цуккермана, И.Способина, С.Скребкова, В.Протопопова, В.Бобровского, Е.Назайкинского, Т.Кюрегян, В.Холоповой. Разработка В.Н.Холоповой нового теоретического курса «Музыка как вид искусства».

Теория композиции. Учебники М.Гнесина и Е.Месснера по композиции. Теория современной композиции в трудах Э.Денисова, Л.Дьячковой, А.Маклыгина. Теория и систематика музыкальных форм XX века (В.Ценова, В.Холопова). Индивидуальные техники композиции И.Стравинского (В.Холопова, Л.Дьячкова, В.Задерацкий, С.Савенко), А.Веберна (Ю.Холопов и В.Холопова), П.Булеза (Ю.Кон, Н.Петрусева), К.Штокхаузен (С.Савенко, М.Просняков, С.Хлыбова, Ю.Холопов и др.).

Теория и история полифонии. Танеевские традиции в трудах С.С.Богатырева. Работы В.В.Протопопова. школа В.В.Протопопова. Издание многотомной истории полифонии от X до XX веков. Авторы: Ю.Евдокимова, Т.Дубравская (издание продолжается). Работы Н.Симаковой. Книга И.Кузнецова о полифонии XX века.

Труды по оркестровке. Работы А.Веприка, С.Василенко, Д.Рогаль-Левицкого, Ю.Фортунатова, И.Барсовой.

Теория древнерусской музыки в работах Н.Успенского, М.Бражникова, А.Кручининой. В.Протопопова, С.Фролова, И.Ефимовой, Т.Владышевской, Б.Смолякова, И.Лозовой, Н.Денисова и др. Развитие науки о народном творчестве. Труды К.Квитки, Х.Кушнарева, Н.Гиляровой, Т.Старостиной, Б.Ефименковой, В.Щурова и др.

Исследование истории музыкальной теории в работах И.Рыжкина, Л.Мазеля, Т.Ливановой, А.Лосева, Т.Барановой и др. Новое направление музыкальной науки – аутентичная теории (переводы и исследования трактатов). Труды В.Федотова, Е.Герцмана, С.Лебедева, В.Цыпина, Р.Поспеловой, Н.Тарасевича, Н.Ефимовой, Б.Клейнера и др.

Педагогика и исполнительство. Основные направления развития. Ступени музыкального образования. Специализация. Фортепианная школа. Струнно-смычковые и духовые инструменты. Вокальная школа. Хоровое и симфоническое дирижирование. Народные инструменты. Музыковедение и композиция. Методы обучения. Интерпретация и исполнительские традиции. Выдающиеся исполнители XX века.

в) Театр

Формирование режиссуры и театральная мысль Серебряного века «Театр. книга о новом театре» (1908) как манифест русского театрального модернизма. Символистская концепция театра. Поэты и философы о театре: труды Вяч. И. Иванова, сочинения Ф. Степуна, статьи В.Я.Брюсова, Д.С.Мережковского, З.Н.Гиппиус, А.А.Блока, Андрея Белого, В.В.Розанова, Ф.А.Сологуба, Г.Г.Шпета, П.Ф.Флоренского, А.Ф.Лосева и др.

Театральные издания: «Театр и искусства», «Рампа и жизнь», «Маски» и др. Новый тип театральной критики: А.Кугель, Н.Е.Эфрос, П.Ярцев, Л.Я.Гуревич и др.

Борьба идей в балетной критике вокруг «нового балета»: А.Л.Волынский, В.А.Светлов, А.Я.Левинсон. Исследования о балете («Современный балет» Светлова; «Мастера балета» и «Старый и новый балет»). Возникновение традиций научного подхода к анализу хореографии.

Театральные манифесты В.Э.Мейерхольда, Н.Н.Евреинова, Ф.Ф.Комисаржевского, В.Г.Сахновского, А.Я.Таирова, часто опережавшие

театральную критику своего времени и внесшие свой вклад в формирование науки о театре.

Театральная революция 20-х гг. и мысль о театре. Появление термина «театроведение».

Формирование театроведческих центров в Москве (ГАХН; 1921-1931; П.А. Марков, Н.Д.Волков, Б.В.Алперс, С.Н.Дурылин) и в Петрограде-Ленинграде (Российский институт истории искусств, с 1931 года – Государственная академия искусствознания, ГАИС, позднее Ленинградский институт театра, музыки и кинематографа).

Ленинградская школа театроведения (А.А.Гвоздев, С.С.Мокульский, А.И.Пиотровский. В.Н.Всеволодский-Гернгросс). Влияние этой школы на балетоведение. Первые опыты обобщения театра 20-х гг. Изучение вопросов режиссуры, актерского искусства, сценографии. Влияние концепции Макса Германа. Разработка метода научной реконструкции старинного спектакля, принципов целостного описания и фиксации современных спектаклей режиссерского театра. Связь театроведения и театральной критики. Формально-социологический подход. Труды Вс. Н. Всеволодского-Гернгросса.

Журналы «Культура театра», «Жизнь искусства» и др.

Формирование нового поколения театральных критиков: А.И.Пиотровский, Б.В.Алперс, П.А.Марков и др.

Ю.И.Слонимский – основоположник советского балетоведения. Решающая роль в изучении русского балета статей, книг и публикаций Ю.И.Слонимского.

Образование первых театроведческих факультетов.

«Театроведческая дискуссия» 1929 года.

1930-е – начало 1950-х. Эпоха непрерывных идеологических чисток. Едва ли не единственным жанром, где сохранялась живая театральная мысль, была рецензия, и в ней ярче всего проявили себя театроведы нового поколения: И.И.Юзовский, Г.Н.Бояджиев, Б.В.Алперс и др.

«Московская школа» в театроведении, ее эволюцию в XX веке. В.П.Ивинг и Ю.А.Бахрушин как историки балета. Историко-театральные работы А.К.Дживелегова, Г.Н.Бояджиева, Т.И.Бачелис, Б.И.Зингермана. Идея гуманистической основы развития мировой театральной культуры. Судьба человеческой личности, пути ее воплощения в актерском искусстве как центральная проблема изучения истории театра и театральной современности. Новая методика исследования классического танца (П.Д.Блок).

Советское и российское шекспироведение. Непосредственная связь академической науки с театральной жизнью. Основные этапы развития российской театроведческой испанистики (Д.К.Петров, К.Н.Державин, С.С.Игнатов, В.Ю.Силюнас) и шекспироведения (Н.И.Стороженко, И.А.Аксенов, М.М.Морозов, А.А.Аникст).

Основные этапы изучения комедии дель арте в отечественном театроведении (П.П.Муратов, К.М.Миклашевский, А.К.Дживелегов).

Труды Б.И.Зингермана, посвященные театру и драме XX века как важный этап в истории российского театроведения.

Развитие принципов школы А.А.Гвоздева в научных работах и педагогической деятельности историков зарубежного театра в 80-90-е годы (СПГАТИ и РАТИГИТИС).

Новые направления театральной мысли, возникающие начиная с 50-х годов вокруг творческого наследия Вс. В. Мейерхольда, А.Я.Таирова, М.А.Чехова, М.А.Булгакова.

Труды по истории театра К.Л.Рудницкого, М.Н.Строевой, И.Н.Соловьевой, Е.И.Поляковой, А.М.Смелянского.

Дискуссии вокруг «драмбалета».

Театральная критика и журнал «Театр» 1960-80-х годов.

Академизм и эссеизм в балетоведении: В.М.Красовская, Е.Я.Суриц, В.М.Гаевский и Г.Н.Добровольская.

Капитальный труд В.М.Красовской, обобщивший историю русского балета. Первая история западноевропейского балета (от истоков до середины XIX века) В.М.Красовской.

Обособление и формирование сценографического направления в отечественном театроведении.

Театральные журналы 1990-х годов: «Московский наблюдатель», «Петербургский театральный журнал»

Публикационные взрыв 1990-х годов. Опыт создания новой документальной базы русского театра: от XVIII в. до XX века.

Новый подход к публикации театрального наследия: собрание сочинений Вс. Мейерхольда/ группа О.М.Фельдмана.

Трехтомное исследование О.А.Радищевой, посвященное К.С.Станиславскому и В.И.Немировичу-Данченко как событие театроведческого десятилетия.

Новые направления исследований, затрагивающие запретные в советское время темы: театр русского зарубежья и др.

Особенности театральной критики второй половины 1990-х гг.

Становление научной социологии театра. Изучение проблем экономики и управления в области театрального искусства.

з) Технические виды искусства: кино

Наука об экранной культуре, ее генезис и эволюция. Кино как предмет междисциплинарного исследования (эстетика, история, социология, философия, педагогика, лингвистика, психология, семиотика, культурология и др.). Принцип эстеризма в осмыслении эволюции художественного языка кино и его функционирования в обществе.

Философско – эстетический аспект в истории осмысления кино.

Генезис кино в ракурсе идеи органопроекции (П. Флоренский, М. Маклюен, А. Базен и др.). Рефлексия о кино в границах отношений между модерном и постмодерном. История осмысления кино 1-й половины XX века в

соотнесенности с проектом модерна. История философско – эстетического изучения кино с точки зрения столкновения между двумя эстетическими системами: эстетикой модерна и эстетикой постмодерна. Идеологический и хостидеологический этапы в истории изучения кино с точки зрения истории этих отношений.

Основные тенденции в методологии создания трудов по истории отечественного и мирового кино. Опыт создания фундаментальных трудов по истории кино в идеологическую эпоху. Коллективные и индивидуальные проекты истории отечественного и мирового кино. Значение проекта Ж. Садуля по всеобщей истории кино. Проект Е. Таплица «История киноискусства». Опыт создания истории советского кино во 2-й половине 50-х – начале 60-х годов («Очерки истории советского кино» в 3-х томах). Новый проект истории отечественного кино как следствие и выражение эпохи «оттепели» («История советского кино» в 4-х томах, изданная в конце 60-х – 70-е годы). Опыт создания отечественными киноведами истории зарубежного кино. Индивидуальные проекты истории отечественного и зарубежного кино (Р. Юренев, В. Утилов, Н. Зоркая и др.)

Использование философских парадигм в осмыслении быта кино (философия жизни, феноменология, экзистенциализм, постструктурализм и др.). Опыт создания философии кино (от Б. Балаша к Ж. Делёзу).

Кино как эстетический феномен. О противоречиях фильмотворчества: индивидуальное начало и коллективное воплощение; технический автоматизм и эстетические задачи: творческая ассимиляция опыта других искусств и формирование собственного кинематографического языка. Эстетические взаимодействия современного кино с телевидением, видео-компьютерными технологиями и влияние этих процессов на эволюцию «киноязыка». Основные эстетические параметры современного фильма и выразительный потенциал современного кино.

Визуальная сфера фильма. Проблема художественного пространства. Свойства экранного пространства. Диалектика внутрикадрового и

внекадрового пространств. Проблема кадра. Свет и цвет как значимые элементы экранной образности. Другие компоненты, влияющие на визуальную атмосферу фильма.

Акустическая сфера фильма: звучащее слово, музыка, естественные шумы, искусственные звуки и т.д. Значение молчания, паузы. Различные способы сочетания звука и изображения.

Проблема художественного времени в кино. Время как важнейший конструктивный элемент образности. Хронологическое и логическое время фильма. Способы преодоления временной хронологии на экране. Эволюция точек зрения на проблему времени в кино. Пространственно-временной континуум художественного мира на экране.

Понятие монтажа. Эволюция взглядов на проблему монтажа. Основные функции монтажа в художественной структуре фильма. Способы пространственно-временной организации фильма и тип монтажа. «Открытый» монтаж и «скрытые» формы монтажа. Монтаж межкадровый и монтаж внутрикадровый. Антитеза «монтажное-немонтажное» и синтез двух тенденций в современном кино.

Изображение и образ в киноискусстве.

Эволюция взглядов на проблему «человек на экране».

Проблема драматургического единства фильма. Понятия фабула, сюжет, композиция. Современная кинодраматургия и проблема преодоления сюжетной одномерности.

Проблема стиля в кино. Стиль и метод. Стиль и направление. «Поэзия» или «проза» как стилеобразующие принципы. Эволюция взглядов на проблему стиля в кино. Способы анализа стилевой концепции фильма.

Проблема жанра в кино. Понятие жанра и жанрообразующих принципов. Жанровый канон и жанровые «диффузии» в современном кино. Зависимость жанра и стиля от авторской «картины мира».

Проблема «авторского кино». Эволюция взглядов на проблему «авторства». Эстетика кино и методология структурализма.

Эстетика кино и феномен постмодернизма. Теория интертекстуальности как один из подходов современной кинотеории – общая характеристика.

История теорий кино как научная дисциплина. Объект и предмет истории теорий кино.

Теоретическая рефлексия о кино в границах эстетики, рождающейся в художественных направлениях XX века (символизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и т.д.).

Кино: механическая репродукция жизни или искусство? Первые теоретические рефлексии о кино. Р. Канудо. Кино как синтез искусств, как «седьмое искусство». Рассуждения о кино в контексте концепций «природного языка». Влияние философии Анри Бергсона на понимание кинематографа как «заговорившей природы».

Л. Деллюк. Понятие «фотогении». Проблема преодоления предметной гетерогенности мира в экранном изображении. Одушевление предмета и «овеществление» человека. Свет как доминирующее средство кинематографического выражения в системе Деллюка.. Творческое развитие идей Деллюка. Ж. Эпштейн Основные черты киноэстетики Эпштейна. Новизна и движение как сущность эстетического феномена. О новых приемах кинематографического выражения. Мгновенная «деформирующая» метафора как признак новой техники. Кино как язык. Киноязык как универсальный язык человечества. Крупный план, движения и дисбаланс в эстетической системе Эпштейна. Оригинальность теории Жана Эпштейна и ее актуальность.

Немецкоязычная киномысль раннего периода. Два направления осмысления кино – через формы современной жизни и через область грез и фантазий. Основные представители этих направлений, общая характеристика концепций. О значении маски. Актер как «модель» кинематографической семантики. Проблема стиля в немецкоязычной кинотеории (Р. Арнхейм и другие).

Д. Лукач – «Мысли о киноэстетике». Концепция кино Б.Балаша. «Видимый человек». Новое содержание понятия «физиогномики». Физиогномическая антропоморфизация жизни. Преодоление концепции мимесиса. О значении понятий «однослойности» и «многослойности» в рассуждениях Б.Балаша. Человеческое лицо как модель новой эстетики. Общая оценка опыта ранней кинофеноменологии. Теоретическое наследие отечественного киноавангарда 20-х годов. С.Эйзенштейн, Л.Кулешов, Д.Вертов, В.Пудовкин и др. Специфические черты отечественного киноавангарда и принципиальное отличие от авангарда западноевропейского.

Разработка монтажного принципа в теории и практике киноискусства 20-х годов. Открытие смыслообразующих возможностей монтажа: от «эффекта Кулешова» до «интеллектуального кино» С.Эйзенштейна.

Л.Кулешов и начало «монтажной эры». «Искусство светотворчества». Монтаж как основное средство выражения художественной мысли в кино. Эволюция взглядов на конструктивные возможности киномонтажа. Кулешов об изобразительном строе фильма. Открытие законов композиции кадра. Концепция «кинонатурщика». Первооткрывательское значение теоретических идей Кулешова.

Д.Вертов. Ранние творческие декларации. Вертов и идеи сторонников «литературы факта» А.Ган, В.Шкловский). Понятия «жизнь врасплох» и «киноправда» и их эволюция в теории и творческой практике Вертова. Актуальность теоретических идей Вертова для современного кино.

Теоретическое наследие С. Эйзенштейна – общая характеристика. Эйзенштейновский принцип «монтажа аттракционов» и идея «интеллектуального кино» в контексте культуры 20-х годов и в исторической перспективе. Общая постановка проблемы «единства» и ее осмысление в концепциях С. Эйзенштейна. Изображение и образ. Основные положения доклада С. Эйзенштейна на первом Всесоюзном творческом совещании кинематографистов 1935 года. Концепция «внутреннего

монолог». Перипетии монтажного метода в творческой биографии С. Эйзенштейна. Монтаж как универсальный принцип искусств и доминирующий принцип монтажа в кинематографе. О внутрикадровом монтаже. Композиция кадра.

«Grundproblem» С. Эйзенштейна – общеэстетический смысл идеи. Проблема целенаправленного воздействия произведения искусства в теоретических исследованиях С. Эйзенштейна. Зритель как «материал» кино. В поисках формулы «комплекса зрительского реагирования». Понимание психики человека как многоуровневого образования. Искусство как механизм актуализации латентных уровней психики. Произведение как «удержанное в длительности мгновение экстаза». Сюжет как проблема формы. Метонимия и метафора в сюжете.

С. Эйзенштейн и структурный метод. Акцент на «структуру» в теоретических исследованиях С. Эйзенштейна. С. Эйзенштейн и психоанализ. С. Эйзенштейн и теория интертекстуальности. В поисках принципа «третьего текста». Значение «линейной речи». Монтаж как сопряжение внутренней «графемы» вещей. Значение теоретического наследия С. Эйзенштейна для мирового кино.

В.Пудовкин. Черты близости и принципиальных различий теоретического наследия Пудовкина с идеями Л.Кулешова. Пудовкин о природе кино. Оригинальная интерпретация понятия фотогении. Вопросы кинодраматургии. Кинорежиссер и киноматериал. Критерий «ясности». Теория монтажа. Монтаж как способ кинематографического мышления, кинематографического анализа действительности. Время в кинематографе. Проблема ритма. Проблема звука в кино (асинхронность как принцип звукового кино). Пудовкин о работе с актером и не актером. О работе киноактера и системе Станиславского.

А. Довженко и «поэтическое» кино. О способах реализации поэтической картины мира. «Духовный типаж» и его роль в искусстве экрана.

Г.Козинцев и Л.Трауберг. Сборник манифестов «Эксцентризм». Творческая практика ФЭКСов и идея ОПОЯЗа (В.Шкловский, Ю.Тынянов, Б.Эйхенбаум). Теория остранения и кино.

Значение сборника «Поэтика кино» в становлении кинотеории. Мировой резонанс идей русской формальной школы и творчества ФЭКСов.

Актуальность исследований Л.Выготского по проблемам психологии искусства и идей М.Бахтина для современной кинотеории.

Основные концепции теории кино послевоенного периода. Общая характеристика

«Онтология кино» А. Базена – и ее значение для дальнейшего развития теории кино. «Комплекс мумии». Изобретение фотографии – переворот в психологии зримого образа. Время в кино. Влияние философии А. Бергсона. Время как организующий принцип монтажа. Основные положения «Эстетики невмешательства». Идея и смысл «прозрачного стиля» в кино. Особое значение глубинной мизансцены и внутрикадрового монтажа в теоретических построениях Базена. «Эстетическое» и «этическое» в концепции Базена. О «реализме» в кино.

З.Кракауэр и «реабилитация физической реальности». Фотографическая природа кино. Основные положения «материальной» эстетики Кракауэра. Установка на верность действительности.

Р.Арнхейм и проблемы теории кино. Разработка проблемы зрительного восприятия. Влияние школы гештальт-психологии. Трансформативная природа выразительных средств. Концепция «антинатуралистической» природы кино. «Ограниченность» и «нереальность» киноизображения и их художественный потенциал.

Высказывания о знаковой природе кино в работах Ю.Тынянова, Б.Эйхенбаума, В.Шкловского, Л.Кушелова, С. Эйзенштейна. Становление и развитие семиотики кино как научной дисциплины в трудах Р.Барта, Ж.Митри, П.П.Пазолини, П.Уоллена, У.Эко, К.Меца, Ю.Лотмана. Возможности использования семиотического подхода для аналитической

работы с фильмом. Критика противоречий и ограниченности киносемиотики в западном и отечественном киноведении.

Теоретическая разработка проблем специфики кинообразности, кинодраматургии, кинорежиссуры, актерского мастерства, изобразительного решения фильма в работах советских кинематографистов – М.Ромма, Г.Козинцева, Л.Трауберга, С.Герасимова, С.Юткевича, А.Тарковского. Общая характеристика.

Становление и развитие науки о кино в трудах отечественных киноведов – В.Шкловского (проблемы образной структуры фильма), Н.Лебедева (специфика кино, проблема «Кино и зритель»), В.Туркина (теория кинодраматургии), И.Вайсфельда (теория кинодраматургии), В.Ждана (эстетика кино, условность кинообраза, теоретические проблемы научно-популярного фильма), Е.Добина (поэтика кино), С.Гинзбурга (общие проблемы кинотеории, специфика искусства мультипликации), С.Фрейлиха (общие проблемы кинотеории, проблема киножанров), Р.Юренева (теоретическое осмысление практики советского кино, проблема комического в кино), А.Мачерета (художественные направления в отечественном кино, проблемы поэтики кино). Общая характеристика.

Основная проблематика теории кино в отечественном киноведении 60-х-80-х годов (кино как средство массовой коммуникации, структура кинообраза, эволюция жанров, «авторское» кино и пр.). Общая характеристика.

Социология в ряду научных дисциплин, методы которых используются при осмыслении практики кино. Кино как вид искусства и как средство массовой коммуникации. Кино в истории массовой коммуникации. М. Маклюен о месте кино в истории культуры: между печатным станком и телевидением. Функциональная парадигма в осмыслении кино как социального феномена. Социальные функции кино в эпоху модерна и постмодерна. История кино как история рецепции кино. Рецептивная эстетика как научное направление и ее роль в постижении

эстетического и социального эффекта кино. Кино и зрительская аудитория. Эволюция массовых вкусов в истории культуры и кино. Практика кино и феномен массовой культуры. Опыт конкретно – социологических исследований кино (20-е, 60-е года и т.д.). Функции кино в эпоху глобализации. Роль кино в диалоге между цивилизациями.

д) Технические виды искусства: телевидение.

Место телевидения в ряду современных масс-медиа.

Этапы развития телевидения (мирового и отечественного).

Предыстория ТВ: формы и явления в культуре, «предчувствовавшие» и предопределившие его появление.

«Механическое» и электронное ТВ; их преимущества и недостатки; вытеснение одного другим.

Массовизация ТВ в 50-е годы XX века и ее значение для художественной культуры.

Роль ТВ в становлении «общества спектакля» (Г.-Э. Дебор).

Коммуникативная теория М.Маклюэна и его оценка ТВ как «робкого гиганта» в условиях «всемирной деревни».

Первая отечественная теория ТВ (Вл. Саппак); ее оценка в свете современного состояния телевидения.

Кино и ТВ: является ли оно «малоформатным кинематографом» или кино есть «частная разновидность телевидения» (С.Муратов)?

Превращение ТВ в «письменное» средство с изобретением видеозаписи (1957); ее значение для телевизионного творчества.

Проблема художественного времени на ТВ.

«Сиюминутность» ТВ; судьба феномена и его значение для культуры.

Становление и обособление трех подсистем ТВ: хроникально-публицистической, художественной и образовательной; их взаимовлияние.

Жанры ТВ: собственные (ток-шоу, игры и пр.) и «заемные» (телефильм, телеспектакль, телеконцерт и др.).

ТВ – креативное средство или репродуктивное? Начала того и другого в природе ТВ.

Распространенное в конце 50-х – начале 60-х гг. XX века мнение, что ТВ станет новым искусством; современный взгляд на эту проблему.

Многопрограммность ТВ; скачок многопрограммности с внедрением световодного кабеля и спутникового ТВ; ее значение для культуры.

Телевизионные «личности» как особый феномен культуры. Система и культ телезвезд.

Знаковая деятельность на ТВ (телевизионный семиозис).

Влияние на ТВ масс медиа нового поколения – Интернета.

Рекомендуемая литература

1. История зарубежного и отечественного искусствознания

Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. – М.: 1994 - 528 с.

Верещагина А.Г. Русская художественная критика 20-х годов XIX века. Очерки. – М., 1997.

Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца XVIII – начала XIX веков. Очерки. – М., 1992.

Верещагина А.Г., Беспалова Н.И. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века. Очерки. – М., 1979.

Верещагина А.Г. Русская художественная критика середины и второй половины XVIII века. Очерки. – М., 1991.

Вздорнов Г.И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. – М., 1986.

Искусствознание Запада об искусстве XX века. – М., 1988.

История европейского искусствознания: от античности до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Р. Виппер, Т.Н.Ливанова. – М., 1963.

История европейского искусствознания: первая половина XIX в. – начало XX в. / Отв.ред. Б.Р.Виппер, Т.Н.Ливанова. Кн. 1,2 – М., 1969.

История эстетической мысли. Т.1-5. – М., 1985-1990.

Кауфман Р.С. Русская и советская художественная критика с середины XIX в. до 1941 г. – М., 1978.

Шпет Г. К вопросу о постановке научной работы в области искусствоведения // Вопросы искусствознания. Вып. 1. – М., 1997. – С. 492.

2. Изобразительное искусство и архитектура

Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. – М.: Искусство, 1987.

Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. – М.: Искусство, 1987.

Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. – М.: Стройиздат, 1989. – 293с.

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.

Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. – М., 1999.

Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Под общ. Ред. А.Г.Габричевского. – Т.1-5. – М., 2001.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусство: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 428 с.

Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения / Пер. с нем. и подгот.изд. И.Е.Бабанова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 800 с.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. искусство, 1985. – 288 с.

Врангель Н.Н. Свойства века: Статьи по истории русского искусства / Сост. И.А.Лаврухина. – СПб., 2000.

Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – 410 с.

Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М., 2002.

- Гомбрих Э.Х. О задачах и границах иконологии. – Советское искусствознание. Вып.25, М, 1989.
- Грабарь И.Э. Моя жизнь. Автобиография. Этюды о художниках. – М., 2001.
- Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб.: Акад.проект, 2001. – 336 с.
- Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. – СПб.: Аксиома, 2000. – 272 с.
- Лазарев В.Н. История византийской живописи. – М.: Искусство, 1986.
- Лазарев В.Н. Московская школа иконописи. – М.: Искусство, 1980.
- Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись. Ст. и исслед. – М.: Наука, 1970.
- Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. – М.: Искусство, 1974.
- Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. – М.: Искусство, 1972.
- Леонардо да Винчи. Избранные произведения. – Т. 1.2. – М. – СПб, 2000.
- Малевич К.С. Собр.соч. в 5-ти томах. Т.2: Статьи и теоретические сочинения, опубликованные в Германии, Польше и на Украине. 1924-1930. Т.3: Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой. Письма к М.О.Гершензону (1918-1924). – М.: Гилея, 2002.- Т.2 – 380 с. – 392 с.
- Панофский Э. К истории понятии в теориях искусства от античности до классицизма. / Пер. с нем. – Изд. 2-е, испр. – СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 237 с. – (Классика искусствознания).
- Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. – М.: Искусство, 1998. – 362 с.
- Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. – М.: Сов.художник, 1980. – 262 с.
- Сарабьянов Д.В. Русская живопись конца 1900 – начала 1910-х гг. Очерки. – М.: Искусство, 1971.
- Сарабьянов Д.В. Русская живопись начала XX в. (Новые направления). – Л.: Аврора, 1973.

- Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. – М.: Журн. «Искусствознание», 1998. – 431 с.
- Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. – М.: Искусство, 1989. – 293 с.
- Суслов В.В. Очерки по истории древнерусского зодчества. – СПб., 1991.
- Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. – М., 1991.
- Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: Антология. – М., 1993.
- Флоренский П. Иконостас: Избр. труды по искусству. – СПб., 1993
- Фромантен Э. Старые мастера. Бельгия – Голландия. – М., 1966
- Хогарт У. Анализ красоты. – Л.: Искусство, 1987. – 254 с.
- Шеллинг Ф. Сочинения в 2-х тт. – М., 1987.
- Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России / Сост. К.В.Малиновский. – М., 1990.

3. Искусство Древней Руси

- Вздорнов Т.А. Истории открытия и изучения русской средневековой живописи XIX век. М., 1986.
- Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М., 1986.
- Сохранение памятников церковной старины в России XVIII – начала XX в. Сборник документов. М., 1997.
- Кызласова И.Л. Александр Иванович Анисимов. М., 2000.
- Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и Древней Руси. 1920-1930 годы. По Материалам архивов. М., 2000.

4. Музыка

- Арановский М.Г. Синтаксическая структура мелодии. – М., 1992.
- Аристоксен. Элементы гармонии // Перевод и публикация В.Г.Цыпина. – М., 1997.
- Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации. – М., 1997.

- Беляев В.М. Раннее русское многоголосие. – М., 1997.
- Берков В.О. Гармония. Ч.1-3. – М., 1962-1966.
- Бершадская Т.С. Лекции по гармонии. – Л., 1978.
- Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. – М., 1978.
- Бобровский В.П. Тематизм как фактор музыкального мышления. – М., 1989.
- Бражников М.В. Древнерусская теория музыки. – Л., 1972.
- Бражников М.В. Лица и фиты знаменного роспева. – Л., 1984.
- Герцман Е.В. Античное музыкальное мышление. – Л., 1986.
- Герцман Е.В. Византийское музыкознание. – Л., 1988.
- Герцман Е.В. Музыкальная бозэциана. – СПб., 1995.
- Глядешкина З.И. Гармония венских классиков. – М., 1998.
- Григорьев С.С. Теоретический курс гармонии. – М., 1981.
- Гуляницкая Н.С. Введение в современную гармонию. – М., 1984.
- Гуляницкая Н.С. Русское «гармоническое пение» (XIX век). – М., 1995.
- Денисов Э.В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
- Друскин М. Зарубежная музыкальная историография.— М., 1994.
- Дубравская Т.Н. Музыка эпохи Возрождения. XVI век // История полифонии. Вып.2Б. – М., 1996.
- Дьячкова Л.С. Гармония в музыке XX века. – М., 1994.
- Евдокимова Ю.К. Многоголосие средневековья. X-XIV века // История полифонии. Вып.1. – М., 1983.
- Евдокимова Ю.К. Музыка эпохи Возрождения. XV век // История полифонии. Вып.2А. – М., 1989.
- Ефимова Н.И. Раннехристианское пение. – М., 1998, 2004.
- Задерацкий В.В. Музыкальная форма. Вып.1. – М., 1995.
- Катунян М.И. К изучению новых тональных систем в современной музыке // ПМН. Вып.5. – М., 1983.
- Катунян М.И. Статистическая тональность // Laudamus. – М., 1992.
- Кузнецов И.К. Теоретические основы полифонии XX века. – М., 1994.

- Лебедев С.Н., Поспелова Р.Л. *Musica latina*. – СПб., 2000
- Лобанова М.Н. *Западноевропейское музыкальное барокко*. – М., 1994.
- Лосев А.Ф. *История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.1-2*. – М., 1992, 1994.
- Мазель Л.А. *Вопросы анализа музыки*.— М., 1991.
- Мартынов В.И. *Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе*. – М., 1997.
- Мартынов В.И. *Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси*. – М., 2000.
- Медушевский В.В. *Интонационная форма музыки*. – М., 1993.
- Михайлов А.В. *Музыка в истории культуры*. – М., 1998.
- Мясоедов А.Н. *О гармонии русской музыки*. – М., 1998.
- Назайкинский Е.В. *О психологии музыкального восприятия*. – М., 1972.
- Назайкинский Е.В. *Логика музыкальной композиции*. – М., 1982.
- Нейгауз Г.Г. *Об искусстве фортепианной игры: записки педагога*. 6-е изд.— М., 1999.
- Нейгауз Г.Г. *Воспоминания. Письма. Материалы*.— М., 1992.
- Орлова Е.М. *Интонационная теория Асафьева как учение о специфике музыкального мышления: История. Становление. Сущность*.— М., 1984.
- Петрусева Н. *Пьер Булез. Эстетика и техника музыкальной композиции*.— М., 2002.
- Поспелова Р.Л. *Трактат, давший имя эпохе // Старинная музыка, 1999, № 1*.
- Протопопов В.В. *История полифонии. Вып.3-5*. – М., 1985-1987.
- Симакова Н.А. *Вокальные жанры эпохи Возрождения*. – М., 1985.
- Симакова Н.А. *Контрапункт строгого стиля и fuga. История, теория, практика. Ч.1. Контрапункт строгого стиля как художественная традиция и учебная дисциплина*.— М., 2002.
- Скребков С.С. *Художественные принципы музыкальных стилей*. – М., 1973.
- Современные зарубежные музыкально-теоретические системы*. – М., 1989.

- Соколов А.С. Музыкальная композиция в XX веке: диалектика творчества. – М., 1989.
- Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки: Сб. статей.— М., 1980.
- Тюлин Ю.Н. Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Кн.1-2. – М., 1976, 1977.
- Успенский Н.Д. Образцы древнерусского певческого искусства. – М., 1971.
- Холопов Ю.Н. Музыкально-теоретические системы. – М., 2002.
- Холопова В.Н. Теория музыки.— СПб., 2002.
- Ценова В.С. О современной систематике музыкальных форм // *Laudamus*. – М., 1992.
- Ценова В.С. Числовые тайны музыки Софии Губайдуллиной. – М., 2000.
- Цуккерман В.А. Анализ музыкальных произведений. Вып.1-6 (вып.1 совм. с Л.А.Мазелем) . – М., 1967, 1974, 1980, 1988, 1990.

5. Театр

История русского драматического театра: В 7 тт./ Под ред.Е.Г.Холодов и др., М., 1977-1987.

История советского драматического театра: В 6 т./ Ред.: А.Н.Анастасьев и др. М., 1966-1971.

История западноевропейского театра. В 8 т./Под ред. С.С.Мокульского и др. М., 1956-1988.

История зарубежного театра/Под ред. Г.Н.Бояджиева и др. В 4 ч. М., 1981-1987.

Аникст А. История учений о драме: Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.

Аникст А. История учений о драме: Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.

Аникст А. История учений о драме: Теория драмы на Западе в первой половине XIX века. М., 1980.

Аникст А. История учений о драме: Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.

Аникст А. История учений о драме: Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.

История советского театроведения/Ред. Г.А.Хайченко. 1917-1942. М., 1981.

История театроведения народов СССР: Очерки. 1917-1941/Отв.ред. Г.А.Хайченко. М., 1985.

Из истории советской науки о театре/Сост. С.В. Стахорский. М., 1988.

Очерки истории русской театральной критики / Под ред. А.Я.Альтшуллера. Кн.1-3. Л., 1975-1979.

Театральная критика: история и теория: Сборник научных трудов/Отв.ред. Б.Н.Любимов. М., 1989.

Мокульский С.С. Изучение специфики театра/Наука о театре. Л., 1975. С.44-57.

Реконструкция старинного спектакля: Сб. научных трудов/Ред.: А.В. Бартошевич и др. М., 1991.

б. Технические виды искусства: кино

а) теоретические исследования.

Бодри Жан Луи. Эффект кино. Сборник ВНИИК, 1982

Вайсфельд И. Искусство в движении. М.: Искусство, 1981.

Васильков И. Искусство кинопопуляризации. М.: Искусство, 1982.

Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. М.: Искусство, 1978.

Гинзбург С. Очерки теории кино. М.: Искусство, 1974.

Дебрекс Ж. Основы киноискусства. Сборник ВНИИК, 1982

Делёз Ж. Кино. М., 2004.

Демин В. Первое лицо. Художник и экранные искусства. М.: Искусство, 1977.

Дробашенко С. Пространство экранного документа. М.: Искусство, 1986

- Жабский М. Методология прикладного социологического исследования. М., 1976.
- Ждан В. Эстетика фильма. М.: Искусство, 1982.
- Козинцев Г. Собр. сочинений в 5-ти томах, т.1. Л.: Искусство, 1982-1986
- Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. М.: Искусство, 1974
- Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М.: ВГИК. 1997
- Лебедев Н. Внимание: кинематограф! О кино и киноведение. Статьи. Исследования. Выступления. М.: Искусство, 1974
- Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. М.: Искусство, 1973
- Маклюен М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003
- Морен Э. Кино или воображаемый человек. Сборник ВНИИК, 1982
- Муссиак Л. Избранное. М.: Искусство, 1981
- Оливье-Вийон Р. Проблема смысла в кино. Сборник ВНИИК, 1983
- Пудовкин В. Собр. сочинений в 3-х томах. М.: Искусство, 1974-1976
- Разлогов К. Искусство экрана. Проблемы выразительности. М.: Искусство, 1982
- Ромм М. Избр. произведения в 3-х томах. М.: Искусство, 1980-1982
- Сахновский-Панкевич В. Соперничество-содружество. М.: Искусство, 1979
- Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977
- Фрейлих С. Теория кино. М., 2002
- Ханютин Ю. Реальность фантастического мира. М.: Искусство, 1976
- Шкловский В. За 60 лет. Работы о кино. М.: Искусство, 1985
- Эйзенштейн С. Избранные произведения в 6-ти томах. М.: Искусство, 1964-1970
- Юткевич С. О киноискусстве. Избранное. М.: АН СССР. 1962
- Ямпольский М. Язык – тело – случай: кинематограф и поиски смысла. М., 2004

б) работы по истории отечественного кино

- Аннинский Л. Шестидесятники и мы. Кинематограф, ставший и не ставший историей. М.: ВПТО «Киноцентр», 1991
- Белова А. Очерки истории советской кинодраматургии. М.: Искусство, 1978
- Документальное кино эпохи реформаторства. М.: НИИК РФ, Материк, 2001
- Зоркая Н. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 годов. М.: наука, 1976
- Иванов-Вано И. кадр за кадром. М.: Искусство, 1980
- История советского кино 1917-1967, в 4-х томах. М.: Искусство, 1969-1978
- Кинематограф оттепели. Книга первая. Росгоскино, НИИК. М.: Материк, 1996
- Кинематограф оттепели. Документы и свидетельства. Составление, комментарии В.И.Фомин. НИИ Киноискусства, Госкино РФ. М.: Материк, 1998
- Лебедев Н. Очерк истории кино СССР. Немое кино. М.: Искусство, 1965
- Листов В. Россия. Революция. Кинематограф. М.: Материк, 1995
- Медведев А. Территория кино. М.: Вагриус, 2001
- Пятый съезд кинематографистов СССР. СК СССР, ВБПК, 1987
- Юренев Р. Краткая история советского кино. М.: БПСК, 1979

в) работы по истории зарубежного кино.

- Жанкола Ж.-П. Кино Франции (1958-1978). М., «Радуга», 1984
- Из истории французской киномысли. М.: Искусство, 1988
- Кино Европы. Актерская энциклопедия. Госкино РФ – НИИ киноискусства РФ. М., «Материк», 1997
- Кино Италии. Неореализм. 1939-1961. М.: Искусство, 1989
- Кино США. Режиссерская энциклопедия. Госкино РФ – НИИ киноискусства РФ. М.: Материк, 2000
- Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино, т.2. М.: Искусство, 1970

- Комаров С. Великий Немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930) М., 1994
- Садуль Ж. Всеобщая история кино. М.: Искусство, 1963 (тома 1-3), 1982 (тома 4,5)
- Теплиц Е. История киноискусства. М.: Прогресс, т.т. I-IV, 1968-1974
- Трошин А. Время останавливается. Кино – театр – телевидение – жизнь М., 2002
- Утилов В. Очерки истории мирового кино. ВИППК – МП «ВиКинГ», М., 1991
- Юренев Р. Кино Японии послевоенных лет. ВГИК, М., 1993

7. Технические виды искусства: телевидение.

- Багиров Э., Кацев И., Телевидение XX век. М., 1978
- Богомолов Ю., Вильчек В., Воронцов Ю. Телевидение и художественная культура. М., 1987
- Богомолов Ю. Хроника пикирующего телевидения. 2000-2002; М., 2004
- Вартанов А. Актуальные проблемы телевизионного творчества. М., 2003-11-09
- Вильчек В. Под знаком ТВ. М., 1987
- В зеркале критики. Из истории изучения художественных возможностей массовой коммуникации. М., 1985
- Демин В. Не для печати. М., 1996
- Документальный видеофильм: этапы становления. Сборник статей. М., 1982
- Дмитриев Л. Теория драматургии телевизионных программ. М., 1990
- Егоров В. Теория и практика советского телевидения. М., 1980
- Ефимов Э. Учебное телевидение. М., 1977
- Кузнецов Г. Так работают журналисты. М., 2000
- Колосов С. Документальность легенды. М., 1977
- Лакан Ж. Телевидение. М., 2000

- Липков А. Проблемы художественного воздействия: принцип аттракциона. М., 1990
- Массовые виды и формы искусства. М., 1985
- Методологические проблемы изучения средств массовой коммуникации. М., 1985
- Музы XX-го века. М., 1978
- Муратов С. Телевизионное общение в кадре и за кадром. М., 2003
- Орлов А. Духи компьютерной анимации. Мир электронных образов и уровни сознания. М., «МИРТ», 1993
- Поэтика телевизионного театра. М., 1979
- Прохоров А. Из истории теории новых медиа в России, 1980-е – 90-е года
- Режиссер на телевидении. М., 1978
- Средства массовой коммуникации в художественной культуре XX века. Т.1-4, М., 2001-2003
- Экранные искусства и литература. Т.1-4. М., 1992-2000
- Юровский А. Телевидение – поиски и решения. Очерки истории и теории телевизионной журналистики. М., 1975