

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Программа подготовки – История искусств и современные арт-практики

Форма обучения – очная

Год набора 2024 года

Луганск – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 562 от 15.06.2017.

Программу разработал _____ А. С. Теслина, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Художественная критика» входит в блок дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса и адресована студентам I-II курса (III-IV семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» программа подготовки «История искусств и современные арт-практики» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Философия культуры», «Теория культуры», «Теория и практика атрибуции произведений искусства», «Морфология искусства».

Дисциплина «Художественная критика» играет ключевую роль в подготовке искусствоведов, поскольку она помогает развивать аналитические, интерпретационные и коммуникативные навыки, необходимые для профессиональной деятельности в области искусства. Ее значимость можно обосновать следующим образом:

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, а также промежуточная и итоговая аттестация в форме зачёта с оценкой (III-IV семестры).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **5** зачетных единиц, **180** часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – **36** часов, практические занятия – **34** часа, самостоятельная работа – **47** часов, контроль – **63** часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: на основе знаний по эстетике, истории искусства, культуре речи сформировать у учащихся представление об основных функциях, видах и жанрах художественной критики. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

Задачи изучения дисциплины:

- обучить умению использовать полученные знания для изложения и обоснования собственной позиции по вопросам, касающимся вопросов культуры и искусства;
- обучить навыкам самостоятельного критического и академического письма о произведениях искусства и ведения дискуссий по основным проблемам изучаемой искусствоведческой дисциплины;
- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;
- сформировать профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Художественная критика» входит в блок дисциплин, формируемых участниками образовательного процесса и адресована студентам I-II курса (III-IV семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» профиль «История искусств и современные арт-практики» Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Философия культуры», «Теория культуры», «Теория и практика атрибуции произведений искусства», «Морфология искусства».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а так же при подготовке к процедуре защиты и защите магистерской диссертации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств: УК-1; УК-5; ПК-6.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ПК-6	Способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ.	Знать: – основные методы и подходы к экспертному анализу произведений искусства (формальный анализ, иконографический, структурный, контекстуальный и др.); – историко-культурные основы развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ключевые направления и стили в искусстве; – основы искусствоведческой терминологии и методологии, используемой при разработке и представлении аналитических материалов; – принципы взаимодействия искусства с общественными, политическими и культурными процессами, включая их отражение в художественной критике; – требования к составлению профессиональных аналитических отчетов, рецензий, статей и презентационных материалов. Уметь: – применять различные методы экспертного анализа для оценки художественной ценности произведений искусства; – разрабатывать аналитические и критические материалы, такие как рецензии, статьи, историко-культурные обзоры, направленные на освещение и популяризацию искусства; – разрабатывать концепции и оформлять аналитические и искусствоведческие проекты для информационно-аналитических центров, государственных и муниципальных учреждений; – взаимодействовать с учреждениями культуры, средствами массовой информации и профессиональным сообществом для продвижения и популяризации искусства; – интерпретировать произведения искусства в их культурно-историческом контексте, учитывая

		стилистические, символические и концептуальные особенности. Владеть: – навыками экспертного анализа произведений искусства, включая сравнительный и синтетический подходы;– методикой построения аргументированной художественной критики с использованием профессиональной терминологии;– инструментами представления результатов исследований, включая подготовку отчетов, презентаций, публикаций, а также проведение публичных лекций и мероприятий;– современными цифровыми и мультимедийными технологиями, используемыми для анализа и презентации произведений искусства;– техниками работы с аудиторией, включая популяризацию искусства через публичные выступления, статьи в СМИ и онлайн-платформах.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов				
	очная форма				
	всего	в том числе			
л		п	ср	к	
1	2	3	4	5	6
II семестр					
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие художественной критики как составной части искусствознания.	10	2	2	3	3
Тема 2. Художественная критика античного мира.	11	2	2	4	3
Тема 3. Художественная критика эпохи Средневековья.	11	2	2	4	3
Тема 4. Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства.	11	2	2	3	4
Тема 5. Классицизм и формирование канонов художественной критики.	11	2	2	3	4
Тема 6. Романтизм как новая веха художественной критики.	11	2	2	3	4
Тема 7. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма.	11	2	2	3	4
Тема 8. Художественная критика в России XVIII века.	11	2	2	3	4
Тема 9. Философские аспекты художественной критики в XIX веке.	11	2	2	3	4
Тема 10. Развитие института художественной критики в XIX веке.	10	2	2	3	3
ВСЕГО часов в семестре:	108	20	20	32	36
III семестр					
Тема 11. Советская художественная критика.	12	2	2	2	2
Тема 12. Развитие западноевропейской критики в XX веке.	10	2	2	2	4
Тема 13. Художественная критика в России в XX веке.	10	2	2	2	4
Тема 14. Проблемы объективности и субъективности в художественной критике.	10	2	2	2	4
Тема 15. Становление новых жанров в современной художественной критике	10	2	2	2	4
Тема 16. Художественная критика в эпоху цифровых технологий.	11	2	2	2	4
Тема 17. Практика современной художественной критики.	9	2	2	2	3
Тема 18. Заключение: будущее художественной критики.	7	2	-	1	2
ВСЕГО часов в семестре:	72	16	14	15	27
ВСЕГО часов в дисциплине:	180	36	34	47	63

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие художественной критики как составной части искусствознания

Художественная критика является важным элементом искусствоведческого анализа, позволяя исследовать произведения искусства не только в их эстетическом, но и в культурно-историческом контексте. На лекции будут рассмотрены основные термины и категории художественной критики, её функции и место в системе искусствознания.

Особое внимание уделяется теоретической базе критики, её роли в популяризации искусства, а также формировании общественного вкуса. Критика выступает как посредник между художником и аудиторией, помогая публике понять глубинные смыслы произведений. Будут приведены примеры эволюции критических подходов в разных эпохах.

Тема 2. Художественная критика античного мира

Античная художественная критика зародилась в контексте риторической традиции. Лекции будут посвящены философским размышлениям о красоте у Платона и Аристотеля, анализу ранних примеров описания произведений искусства у Лукиана и Филострата Старшего.

Особое внимание уделяется взаимоотношению искусства и общественного пространства в античной культуре. Например, Лукиан в своих трудах критиковал как излишества, так и отсутствие выразительности в искусстве, формируя тем самым ранние критерии оценки художественного произведения.

Тема 3. Художественная критика эпохи Средневековья

Средневековая художественная критика тесно связана с теологией. Основное внимание уделяется осмыслению божественного как источника красоты. Искусство воспринималось как путь к духовному просветлению, а критика служила интерпретацией сакральных смыслов.

На лекции будут проанализированы изменения подходов к оценке искусства в раннем, высоком и позднем Средневековье. Рассмотрим влияние схоластики, а также появление первых художественных трактатов, посвящённых архитектуре и изобразительному искусству.

Тема 4. Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства

Эпоха Возрождения стала поворотной для художественной критики, в которой началось формирование научного подхода. Леон Баттиста Альберти в своём трактате «О живописи» развил идеи перспективы и гармонии. Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях» заложил основы биографического анализа, уделяя внимание не только произведениям, но и личностям художников.

Лоренцо Гиберти и Пьетро Аретино внесли значительный вклад в осмысление художественного творчества. Например, Аретино выступал как яркий критик, описывая работы мастеров того времени в публицистическом стиле. Франческо Петрарка размышлял о роли художника как посредника между миром идей и реальностью.

Тема 5. Классицизм и формирование канонов художественной критики

Классицизм XVII века заложил прочные основы художественной критики, опирающейся на принципы рациональности, гармонии и подчинения искусства строгим правилам. Этот период характеризуется осознанием необходимости систематического подхода к оценке искусства, что нашло своё отражение в трудах таких выдающихся

теоретиков, как Джованни Пьетро Беллори, Роджер де Пиль, Шарль Лебрен и Андре Фелибьен.

Джованни Пьетро Беллори, в своём трактате «Жизни современных художников», предложил концепцию классического искусства как идеала гармонии между формой и содержанием. Беллори утверждал, что искусство должно стремиться к совершенству, которое невозможно найти в природе, но возможно достичь через идеализацию. Он уделял внимание анализу работ мастеров эпохи Возрождения и барокко, таких как Рафаэль и Караваджо, задавая параметры, которые стали каноном для последующих поколений.

Роже де Пиль внёс огромный вклад в теорию художественной критики, предложив «Баланс картин» — систему оценки произведений на основе четырёх ключевых критериев: композиция, колорит, рисунок и экспрессия. Эта методика позволила оценивать произведения искусства более объективно и способствовала развитию профессионального подхода к критике.

Шарль Лебрен сосредоточился на эмоциональном воздействии искусства, разработав теорию передачи эмоций через выражение лиц и жестов. Его «Система выражения страстей» стала основой для анализа портретной живописи и помогла художникам и критикам понять, как внешние детали могут выражать внутренний мир персонажей.

Андре Фелибьен, в своих биографиях художников, стремился проследить их вклад в развитие классической эстетики. Он подчеркивал значение соблюдения канонов, таких как симметрия, чистота формы и подчинение композиции рациональным принципам, что стало ключевым для дальнейшего развития классицистической художественной критики.

Тема 6. Романтизм как новая веха художественной критики

Романтизм, зародившийся в конце XVIII века и расцветший в XIX веке, стал поворотным этапом в истории художественной критики, отказываясь от строгих правил классицизма и провозглашая эмоции, воображение и свободу творчества главными ценностями искусства. В центре внимания романтизма оказались личность художника, субъективное восприятие мира и выражение индивидуальных переживаний.

Фридрих Шеллинг, философ-романтик, разработал концепцию искусства как высшего выражения духа, способного объединять рациональное и иррациональное. Он утверждал, что искусство не только отражает действительность, но и раскрывает её глубинные смыслы, недоступные логике. Эти идеи легли в основу анализа произведений художников и литературных авторов романтической эпохи.

Виктор Гюго, один из лидеров романтизма, в своих теоретических трудах и произведениях утверждал важность эмоциональной и художественной свободы. Он выступал за разрушение классицистических канонов и защиту новой эстетики, основанной на контрастах, динамике и внутренней экспрессии.

Эжен Делакруа, будучи не только художником, но и теоретиком, в своих дневниках и статьях анализировал роль цвета, света и эмоций в искусстве. Он подчеркивал, что искусство должно вызывать у зрителя сильные переживания, а не просто соответствовать определённым эстетическим нормам.

Уильям Хазлитт, английский литературный и театральный критик, уделял внимание индивидуальности художника и внутреннему миру персонажей, описывая их как главные источники художественной ценности. Его работы стали важной частью романтической критики, соединяя философию и практику анализа произведений.

Тема 7. Художественная критика эпохи импрессионизма

Импрессионизм открыл новую эру в истории искусства и художественной критики, поставив под сомнение устоявшиеся каноны академической живописи. Критики этой эпохи не только анализировали новые техники и темы, но и стремились объяснить публике революционные идеи художников, таких как Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст Ренуар.

Шарль Бодлер, поэт и критик, сыграл ключевую роль в формировании восприятия ранних импрессионистов. В своих эссе он подчёркивал важность субъективного восприятия искусства, утверждая, что истинная цель художника — передать мимолетные впечатления и чувства. Его концепция «современного искусства» включала в себя идею необходимости отображения повседневной жизни.

Эмиль Золя, писатель и критик, активно поддерживал импрессионистов, выступая против традиционализма академического искусства. Он предлагал зрителю смотреть на искусство через призму реалий современной жизни, утверждая, что картины должны быть отражением окружающей действительности, а не идеализированных образов прошлого.

Джон Рёскин, английский искусствовед, внёс значительный вклад в осмысление моральной и социальной роли искусства. Несмотря на его более консервативные взгляды, его подходы к анализу произведений прерафаэлитов нашли отклик в критике импрессионизма, особенно в контексте восприятия света и природы.

Тема 8. Художественная критика в России XVIII века

XVIII век стал важным этапом становления художественной критики в России. Формирование этого феномена проходило на стыке западноевропейских влияний и местных культурных традиций. В этот период активно развивалась идея национального самосознания, что нашло отражение в литературе и искусстве. Первые отечественные теоретики, такие как Михаил Ломоносов и Александр Сумароков, обращались к вопросам эстетики, подчеркивая важность искусства для просвещения народа и укрепления государственной идентичности.

Ломоносов уделял большое внимание теории гармонии и цвета, его труды стали первыми попытками создания научной базы для анализа искусства. Сумароков, в свою очередь, развивал идею искусства как формы нравственного воспитания, предвосхищая многие концепции поздней русской критики. В лекции также будут обсуждаться первые критические публикации в отечественных журналах, таких как «Ведомости», которые стали платформой для обсуждения эстетических вопросов и оценки произведений искусства.

Влияние западноевропейских художественных идей, таких как классицизм, на формирование критической мысли в России. Примеры работ иностранных теоретиков, таких как Никола Пуссен и Джованни Беллори, будут сопоставлены с отечественными публикациями того времени. Рассматривая этот период, мы сможем увидеть, как зарождалась школа русской художественной критики, которая, несмотря на заимствования, постепенно обрела свою уникальность.

Тема 9. Философские аспекты художественной критики в XIX веке

XIX век стал временем расцвета философии искусства, что повлияло на эволюцию художественной критики. Немецкие романтики, такие как братья Шлегели и Новалис, рассматривали искусство как важнейший инструмент самопознания человека и познания мира. Они утверждали, что искусство способно выражать глубокие истины, недоступные для науки и логики. Эти идеи легли в основу многих подходов к критике, которые акцентировали внимание на духовности и интуитивном восприятии.

Иоганн Вольфганг фон Гёте, выдающийся мыслитель своего времени, сыграл ключевую роль в развитии художественной критики благодаря своей теории цвета, где он акцентировал внимание на психологических и эстетических аспектах восприятия. Гёте рассматривал цвет как основу эмоционального воздействия живописи, что стало важным теоретическим вкладом в анализ произведений искусства.

На лекции будут обсуждаться такие ключевые философские вопросы, как эстетическое восприятие, границы интуиции в искусстве и проблема субъективности в критическом суждении. Особое внимание будет уделено взаимоотношению между философией и художественной критикой: как философские теории помогали формировать новые подходы к анализу искусства, а также как искусство становилось источником новых философских идей.

Наследие философов, таких как Эдмунд Бёрк, разработавший концепцию возвышенного и прекрасного, а также Иоганн Готфрид Гердер, который акцентировал внимание на культурно-историческом контексте искусства. Эти идеи сформировали мощный теоретический фундамент, повлиявший на развитие критической мысли в XIX веке.

Тема 10. Развитие института художественной критики в XIX веке

XIX век стал временем профессионализации художественной критики и её интеграции в культурную жизнь общества. Развитие литературных журналов, таких как «Современник» в России и «La Revue des Deux Mondes» во Франции, предоставило платформу для регулярных обсуждений искусства. Эти издания не только публиковали рецензии, но и формировали общественное мнение, оказывая значительное влияние на восприятие искусства широкой аудиторией.

Критика стала восприниматься как отдельная профессия, и её представители, такие как Виссарион Белинский и Шарль Бодлер, начали разрабатывать собственные аналитические подходы. Например, Белинский рассматривал искусство как отражение социальных и исторических процессов, а Бодлер акцентировал внимание на субъективном восприятии искусства и эстетике современности. Взаимодействие критиков с художниками, читателями и издателями стало неотъемлемой частью художественного процесса, создавая новые формы диалога.

На лекции будет рассмотрено, как критика превратилась из любительской деятельности в профессиональный институт. Особое внимание уделяется её роли как связующего звена между художником и аудиторией. Будут проанализированы примеры сотрудничества критиков с художниками, таких как Бодлер и Делакруа, а также влияние критиков на формирование карьеры художников.

Социальные и экономические аспекты развития критики, такие как коммерциализация искусства и появление культурного рынка. Эти процессы не только изменили роль критика, но и повысили его ответственность за формирование художественного вкуса и оценку новых течений в искусстве.

Тема 11. Советская художественная критика

Советская художественная критика развивалась в условиях строгой идеологической регламентации, где искусство рассматривалось как инструмент пропаганды социалистических ценностей. После революции 1917 года акцент был сделан на роли искусства в строительстве нового общества. Художественная критика стала важным инструментом реализации государственной политики, подчёркивая ценность социалистического реализма как официального художественного метода.

Ключевые фигуры этого периода, такие как Андрей Жданов, формировали официальные каноны, утверждая искусство, отражающее «исторически правдивую» и социально значимую действительность. Однако, несмотря на жёсткие ограничения, советская критика оставила обширное наследие, включающее теоретические статьи и аналитические обзоры, которые раскрывают сложные взаимоотношения между искусством, властью и обществом.

Официальные теории художественной критики и примеры «неофициальной» критики, которая развивалась внутри интеллектуальных кругов, часто подвергаясь цензуре. Особое внимание уделяется вопросам трансформации художественного языка, роли критики в поддержке или ограничении творческой свободы художников. Также будут рассмотрены примеры того, как советская критика способствовала созданию новых форм искусства.

Тема 12. Развитие западноевропейской критики в XX веке

XX век стал эпохой новых художественных течений, что потребовало от критиков разработки новых методов анализа. Художественная критика в Западной Европе активно развивалась на фоне модернизма, постмодернизма и авангардных экспериментов. Роджер

Фрай продвигал идеи постимпрессионизма, предлагая рассматривать искусство как автономное явление, в котором доминируют форма и цвет. Андре Мальро сосредоточился на универсальности искусства, связывая его с историческими и культурными контекстами.

Клемент Гринберг внёс значительный вклад в развитие теории модернизма, защищая абстрактный экспрессионизм как наиболее прогрессивное направление искусства XX века. Его работы подчёркивали роль самодостаточности художественной формы, что оказало большое влияние на восприятие таких направлений, как минимализм и концептуальное искусство.

Анализ работ ключевых западных критиков, изучению их методов и концепций. Также будет уделено внимание влиянию художественных манифестов и роли критиков как медиаторов между художниками и обществом.

Тема 13. Художественная критика в России в XX веке

В России XX век стал временем кардинальных изменений в художественной критике, отражающих как смену политических режимов, так и эволюцию национального искусства. До революции критики, такие как Валерий Брюсов, анализировали символизм, уделяя внимание духовным аспектам искусства. Советская эпоха внесла в критику элементы жёсткой идеологизации, где главенствующим стал социалистический реализм.

После распада СССР критика снова обрела свободу, что позволило исследовать новые формы искусства, включая концептуализм, перформанс и цифровые медиа. Постсоветский период также ознаменовался активным внедрением западных теорий и подходов, таких как постмодернизм и структурализм, что открыло новые горизонты для российских критиков.

Особенности художественной критики в разные периоды XX века, включая примеры значительных работ, таких как статьи Александра Бенуа и Валерия Брюсова, а также проблемы адаптации западных подходов в российском контексте.

Тема 14. Проблемы объективности и субъективности в художественной критике

Вопрос объективности и субъективности всегда был центральным в художественной критике. Как сочетать личное восприятие критика с научным подходом? Эта лекция исследует, как различные школы критики решают эту проблему. Например, Шарль Бодлер подчеркивал важность субъективного взгляда, тогда как Джон Рёскин считал, что критик должен опираться на этические и эстетические нормы.

Примеры из истории критики, когда субъективность становилась либо сильной стороной анализа, либо его слабостью. Также будут обсуждаться современные подходы, предполагающие сочетание эмоционального восприятия с глубоким контекстуальным анализом. Особое внимание будет уделено методам аргументации и разработке критериев для оценки художественных произведений.

Тема 15. Становление новых жанров в современной художественной критике

Современная художественная критика стремительно развивается, осваивая новые форматы, такие как блоги, видеорецензии и подкасты. Эти изменения связаны с развитием технологий и ростом популярности социальных медиа. Например, Хэл Фостер активно исследует постмодернистскую теорию, а Сюзан Зонтаг в своих эссе анализировала культурные изменения, связанные с новой визуальной эстетикой.

Трансформация жанров критики, включая рецензию, эссе и обзор. Особое внимание уделяется тому, как критики адаптируются к новой аудитории, работающей в цифровом пространстве. Будут рассмотрены примеры успешных современных проектов, объединяющих глубокий анализ и доступный стиль.

Тема 16. Художественная критика в эпоху цифровых технологий

Цифровая революция привела к появлению новых платформ для художественной критики. Социальные сети, такие как Instagram и YouTube, стали основными площадками

для обсуждения искусства. На лекции будет рассмотрено, как эти платформы трансформируют взаимодействие критиков с аудиторией, делая искусство доступным для широкой публики.

Влияние алгоритмов и автоматизированных систем рекомендаций, которые формируют вкусы аудитории. В лекции будут исследованы примеры цифровых критических проектов и проблемы, связанные с утратой профессионализма в условиях роста пользовательского контента.

Тема 17. Практика современной художественной критики

Практика художественной критики требует владения аналитическими и литературными навыками. Лекция будет посвящена основным методам анализа произведений искусства, включая визуальный, контекстуальный и сравнительный подходы.

Структура критического текста, правила построения аргументации и способы адаптации текста под разные аудитории. Обзор примеров успешных рецензий и аналитических статей, в том числе работы современных критиков, таких как Андре Мальро и Борис Гройс.

Тема 18. Заключение: будущее художественной критики

Заключительная лекция подводит итоги курса, обсуждая ключевые аспекты, изученные в рамках дисциплины. Артур Данто в своей концепции «конца искусства» предсказал превращение искусства в философский феномен. Борис Гройс анализирует глобализацию и её влияние на искусство, акцентируя внимание на роли художественной критики в условиях меняющегося мира.

Как критика может адаптироваться к вызовам современности и какую роль она сыграет в формировании культурных тенденций XXI века? Особое внимание уделяется необходимости сохранения критического мышления в условиях информационного перенасыщения.

6.2. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Введение в дисциплину. Понятие художественной критики как составной части искусствознания

Обсуждение: роль художественной критики в современном искусствознании.

- Какие задачи решает художественная критика?
- Чем отличается критика от искусствоведческого анализа?

Анализ первоисточников.

- Изучение ключевых понятий на основе текстов Джованни Пьетро Беллори и Роджера де Пиля.

Дискуссия: субъективность и объективность в критике.

- Какие критерии помогают достичь баланса?

Коллективная работа.

- Разработка структуры критического анализа современного произведения искусства.

Семинар 2. Художественная критика античного мира

Анализ риторических приемов античной критики.

- Чтение и обсуждение текстов Лукиана и Филострата Старшего.

Обсуждение: роль философии в художественной критике античности.

- Идеи Платона и Аристотеля об искусстве и их влияние на критику.

Коллективная работа.

- Подготовка презентации о произведениях античного искусства с риторической интерпретацией.

Круглый стол: что из античной критики актуально сегодня?

Семинар 3. Художественная критика эпохи Средневековья

Средневековая эстетика и её основы.

– Обсуждение трактатов Фомы Аквинского и их влияния на восприятие искусства.

Анализ символики в изобразительном искусстве Средневековья.

– Интерпретация витражей и фресок готических соборов.

Дискуссия: роль теологии в художественной критике.

– Как религия формировала критерии оценки произведений искусства?

Коллективная работа.

– Подготовка сравнительного анализа восточного и западного подходов к критике искусства в Средние века.

Семинар 4. Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства

Обсуждение: вклад Леона Баттиста Альберти и Джорджо Вазари в теорию искусства.

– Чтение и анализ фрагментов «О живописи» и «Жизнеописаний».

Роль гуманизма в художественной критике Возрождения.

– Обсуждение текстов Франческо Петрарки о роли художника.

Дискуссия: научный подход к анализу перспективы и композиции.

– Как трактаты Возрождения изменили взгляд на искусство?

Коллективная работа.

– Сравнительный анализ произведений Леонардо да Винчи и Микеланджело с точки зрения подходов Альберти и Вазари.

Семинар 5. Классицизм и формирование канонов художественной критики

Классицистические идеалы: гармония формы и содержания.

– Чтение и обсуждение текстов Джованни Пьетро Беллори.

Система оценки Роджера де Пиля.

– Применение его подхода к анализу картин Никола Пуссена и Шарля Лебрена.

Эмоциональное выражение в искусстве.

– Разбор «Системы выражения страстей» Шарля Лебрена.

Коллективная работа.

– Подготовка сравнительного анализа классицистической живописи и современных минималистических подходов.

Семинар 6. Романтизм как новая веха художественной критики

Свобода и эмоции: романтическая эстетика.

– Чтение и обсуждение текстов Виктора Гюго и Фридриха Шеллинга.

Анализ роли эмоций в произведениях Делакруа.

– Сравнение картин «Свобода, ведущая народ» и работ классицистов.

Индивидуальность и творчество.

– Обсуждение взглядов Уильяма Хазлитта.

Коллективная работа.

– Разработка анализа произведений романтиков с учётом философии Шеллинга.

Семинар 7. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма

Роль критики в формировании импрессионизма.

– Обсуждение статей Шарля Бодлера о ранних импрессионистах.

Эмиль Золя и его подход к искусству.

– Анализ критических текстов, посвящённых Моне и Дега.

Моральная роль искусства в критике Джона Рёскина.

– Применение идей Рёскина к анализу прерафаэлитов.

Коллективная работа.

– Подготовка группового проекта о значении света и цвета в произведениях импрессионистов.

Семинар 8. Художественная критика в России XVIII века

Зарождение художественной критики в России.

– Роль М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова.

Первая русская критическая пресса.

– Анализ публикаций в «Ведомостях» и других изданиях.

Обсуждение: влияние классицизма на русское искусство XVIII века.

– Как западные принципы адаптировались в России?

Коллективная работа.

– Подготовка презентации о роли художественной критики в развитии архитектуры Санкт-Петербурга.

Семинар 9. Философские аспекты художественной критики в XIX веке

Философия романтизма и её влияние на художественную критику.

– Обсуждение взглядов Новалиса и братьев Шлегелей на искусство как инструмент познания.

Теория цвета Иоганна Вольфганга фон Гёте.

– Анализ фрагментов трактата Гёте о цвете: влияние цветовых восприятий на эмоции и эстетику.

Эстетика возвышенного и прекрасного Эдмунда Бёрка.

– Дискуссия о понятиях «возвышенное» и «прекрасное» в искусстве.

Коллективная работа.

– Групповой анализ философских идей Шеллинга, применённых к анализу романтической живописи.

Семинар 10. Развитие института художественной критики в XIX веке

Профессионализация художественной критики.

– Обсуждение роли литературных журналов в развитии критики, примеры из «Современника» и «La Revue des Deux Mondes».

Критическая деятельность Шарля Бодлера.

– Анализ его эссе «Художественные выставки» и концепции современного искусства.

Социальная роль художественной критики.

– Влияние критиков на формирование общественного мнения и карьер художников (примеры работы В. Г. Белинского).

Коллективная работа.

– Подготовка сравнительного анализа подходов Бодлера и Белинского к оценке художественных произведений.

Семинар 11. Советская художественная критика

Идеология и художественная критика.

– Обсуждение роли соцреализма как официального метода. Примеры критических текстов Андрея Жданова.

Цензура и критика.

– Дискуссия: как идеология ограничивала или направляла критиков в советский период.

Обсуждение: неофициальная критика.

– Разбор текстов «второго фронта» советской критики, выходящих за рамки официальной идеологии.

Коллективная работа.

– Подготовка анализа того, как критика способствовала развитию (или угнетению) авангардного искусства в СССР.

Семинар 12. Развитие западноевропейской критики в XX веке

Модернизм в критике.

– Обсуждение текстов Клемента Гринберга: защита абстрактного экспрессионизма и модернизма.

Роджер Фрай и постимпрессионизм.

– Анализ его взглядов на искусство Сезанна и Ван Гога.

Концепции универсальности искусства Андре Мальро.

– Как идеи Мальро повлияли на критику XX века?

Коллективная работа.

– Подготовка презентации о различиях между модернистскими и постмодернистскими подходами к критике.

Семинар 13. Художественная критика в России в XX веке

Дореволюционная критика и символизм.

– Анализ статей Валерия Брюсова о символистском искусстве.

Советская критика: от идеологии к свободе.

– Сравнение подходов в советский и постсоветский периоды.

Обсуждение: развитие критики в контексте постмодернизма.

– Как западные идеи повлияли на российскую критику в XX веке?

Коллективная работа.

– Подготовка сравнительного анализа критики в советской и постсоветской России.

Семинар 14. Проблемы объективности и субъективности в художественной критике

Субъективность в художественной критике.

– Анализ работ Шарля Бодлера и роли личного восприятия в оценке искусства.

Объективность как идеал критики.

– Обсуждение текстов Джона Рёскина и Роджера де Пиля.

Практическое задание: анализ произведения искусства с разных точек зрения.

– Сравнение субъективного и объективного подходов на примере одной картины.

Коллективная работа.

– Разработка критериев, которые можно считать объективными для современной критики.

Семинар 15. Становление новых жанров в современной художественной критике

Эволюция жанров: от рецензии к подкасту.

– Примеры современных форматов критики: блоги, YouTube-каналы, Instagram-посты.

Анализ работ Сьюзан Зонтаг.

– Её концепции и влияние на современную критику.

Дискуссия: «Популяризация или упрощение?»

– Как цифровые медиа меняют содержание критики?

Коллективная работа.

– Подготовка современного критического текста для публикации в цифровом формате.

Семинар 16. Художественная критика в эпоху цифровых технологий

Влияние интернета на художественную критику.

– Примеры цифровых проектов (Instagram, YouTube).

Алгоритмы и искусство.

– Как технологии формируют восприятие искусства?

Обсуждение: проблемы профессионализма в условиях массовой аудитории.

– Роль блогеров и критиков в современном искусстве.

Коллективная работа.

– Разработка критического анализа цифрового арт-проекта.

Семинар 17. Практика современной художественной критики

Структура критического текста.

– Практическое задание: написание краткой рецензии на выставку или произведение.

Методы анализа.

– Визуальный, исторический и контекстуальный подходы.

Обсуждение примеров успешных рецензий.

– Разбор текстов современных критиков.

Коллективная работа.

– Подготовка рецензии с использованием разных аналитических методов.

Семинар 18. Заключение: будущее художественной критики

Философия Артура Данто: конец искусства?

– Обсуждение текстов Данто и их актуальности сегодня.

Роль художественной критики в условиях глобализации.

– Анализ идей Бориса Гройса о будущем искусства.

Дискуссия: вызовы и возможности цифровой эпохи.

– Как критики адаптируются к новым реалиям?

Коллективная работа.

– Подготовка коллективного эссе о роли критики в XXI веке.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

– работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;

– поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;

– выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;

– подготовка к практическим занятиям;

– подготовка к зачёту.

К каждому практическому (семинарскому) занятию обучающийся готовит устный доклад на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов, на одну из предложенных тем.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие художественной критики как составной части искусствознания

1. Подготовьте эссе (1000 слов) на тему: «Художественная критика: между искусствознанием и журналистикой». Включите примеры из современной практики.
2. Изучите одну из рецензий Роджера де Пила. Опишите, как он использует понятия композиции, колорита и экспрессии, применив их к анализу современной картины.
3. Проанализируйте статью современного критика из популярного издания (например, Artforum или Artnet). Определите её структуру, стиль и методы аргументации.

Тема 2. Художественная критика античного мира

1. Напишите краткое исследование (700 слов) на тему: «Лукиан и Филострат Старший: риторика в античной художественной критике».
2. Найдите изображения произведений греческой живописи классического периода (например, фресок) и создайте аналитическое описание в стиле античного критика.
3. Составьте сравнительную таблицу идей Платона и Аристотеля о красоте и их влиянии на античное искусство.

Тема 3. Художественная критика эпохи Средневековья

1. Изучите фрагменты текстов Фомы Аквинского о красоте. Подготовьте письменный анализ, как эти идеи отражены в средневековых фресках или витражах.
2. Создайте визуальный проект: подберите 5 изображений средневековых произведений искусства и объясните их символику с точки зрения теологической критики.
3. Напишите эссе: «Роль теологии в формировании средневековой эстетики» (1000 слов).

Тема 4. Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства

1. Прочитайте трактат Леона Баттиста Альберти «О живописи». Составьте конспект его основных идей о перспективе и композиции.
2. Напишите аналитический текст, сравнивая подходы Альберти и Джорджо Вазари к описанию искусства.
3. Выберите одно произведение Возрождения (например, работу Леонардо да Винчи или Рафаэля). Подготовьте анализ этого произведения с применением идей Альберти и Вазари.

Тема 5. Классицизм и формирование канонов художественной критики

1. Напишите реферат (1500 слов) на тему: «Система оценки Роджера де Пиля и её значение для развития художественной критики».
2. Найдите несколько работ Никола Пуссена и Шарля Лебрена. Создайте сравнительный анализ их произведений с акцентом на использование классицистических канонов.
3. Подготовьте презентацию на тему: «Эмоциональное выражение в портретной живописи XVII века по системе Шарля Лебрена».

Тема 6. Романтизм как новая веха художественной критики

1. Напишите эссе: «Фридрих Шеллинг и его вклад в философию романтизма» (1000 слов).
2. Проанализируйте одно произведение Эжена Делакруа, используя философию романтизма (например, «Свобода, ведущая народ»).
3. Составьте схему: ключевые принципы романтизма в художественной критике и их отражение в литературе Уильяма Хазлитта.

Тема 7. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма

1. Напишите статью: «Шарль Бодлер как предшественник импрессионизма: его взгляды на современное искусство».
2. Проанализируйте одну из ранних работ Клода Моне (например, «Впечатление. Восход солнца») и создайте текст критического анализа в стиле Эмиля Золя.
3. Составьте сравнительный анализ взглядов Джона Рёскина и Бодлера на искусство.

Тема 8. Художественная критика в России XVIII века

1. Подготовьте исследование (1500 слов): «Роль М. В. Ломоносова в формировании русской художественной критики».

2. Найдите ранние публикации в русских критических журналах XVIII века. Напишите обзор с анализом их содержания.
3. Составьте сравнительную таблицу идей русской и западноевропейской критики XVIII века.

Тема 9. Философские аспекты художественной критики в XIX веке

1. Напишите эссе: «Иоганн Вольфганг фон Гёте и его теория цвета в контексте философии искусства» (1000 слов).
2. Подготовьте сравнительный анализ понятий «возвышенное» и «прекрасное» в работах Эдмунда Бёрка и Шеллинга.
3. Найдите примеры романтической живописи и объясните их философские аспекты, используя идеи Новалиса.

Тема 10. Развитие института художественной критики в XIX веке

1. Напишите реферат (1500 слов): «Роль литературных журналов в профессионализации художественной критики XIX века».
2. Изучите эссе Шарля Бодлера о выставках. Создайте аналитический обзор его идей и предложите примеры, как они могут быть применены сегодня.
3. Составьте схему: основные этапы эволюции художественной критики в XIX веке.

Тема 11. Советская художественная критика

1. Подготовьте исследование: «Как соцреализм формировал каноны советской художественной критики?» (1500 слов).
2. Найдите материалы неофициальных советских критиков и составьте анализ их текстов.
3. Напишите статью: «Цензура и свобода в советской художественной критике: вызовы эпохи».

Тема 12. Развитие западноевропейской критики в XX веке

1. Напишите эссе: «Клемент Гринберг и его защита абстрактного экспрессионизма» (1000 слов).
2. Составьте аналитический обзор одного произведения модернизма, используя подходы Роджера Фрая.
3. Подготовьте презентацию: «Роль Андре Мальро в развитии философии искусства XX века».

Тема 13. Художественная критика в России в XX веке

1. Напишите эссе: «Символизм в русской художественной критике: вклад Валерия Брюсова» (1000 слов).
2. Составьте сравнительный анализ методов советской и постсоветской критики на основе конкретных текстов.
3. Подготовьте хронологическую таблицу: основные этапы эволюции русской художественной критики в XX веке.

Тема 14. Проблемы объективности и субъективности в художественной критике

1. Подготовьте аналитическую статью: «Как объективность и субъективность сочетаются в критике Шарля Бодлера?»
2. Проведите самостоятельный анализ произведения искусства, оценивая его с разных точек зрения.
3. Напишите эссе: «Объективность как идеал современной художественной критики» (1200 слов).

Тема 15. Становление новых жанров в современной художественной критике

1. Изучите современные критические форматы (например, подкасты, блоги) и подготовьте их сравнительный анализ.
2. Напишите текст в формате блога на тему анализа выставки или произведения искусства.
3. Подготовьте презентацию о влиянии цифровых медиа на развитие критики.

Тема 16. Художественная критика в эпоху цифровых технологий

1. Подготовьте исследование: «Как социальные сети изменили формат и содержание художественной критики?» (1500 слов).
2. Напишите статью: «Алгоритмы и восприятие искусства: новая эпоха критики».
3. Создайте критический анализ цифрового арт-проекта, например, NFT-искусства.

Тема 17. Практика современной художественной критики

1. Напишите рецензию на посещённую выставку или произведение современного искусства.
2. Подготовьте анализ современного критического текста, сосредоточившись на его стиле и структуре.
3. Создайте схему: основные этапы написания профессионального критического текста.

Тема 18. Заключение: будущее художественной критики

1. Подготовьте эссе: «Какие вызовы стоят перед художественной критикой в XXI веке?» (1200 слов).
2. Напишите аналитическую статью: «Концепция Артура Данто: конец искусства или начало новой критики?»
3. Составьте прогноз: что изменится в роли критиков с развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий?

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ**8.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (II СЕМЕСТР)**

1. Дайте определение художественной критики и её место в искусствоведении.
2. Какие функции выполняет художественная критика?
3. Каково значение риторики в античной художественной критике?
4. В чём суть идей Платона о красоте и искусстве?
5. Как Аристотель понимал функцию искусства и его роль в воспитании?
6. Какую роль играли Лукиан и Филострат Старший в становлении художественной критики?
7. В чём заключаются основные особенности средневековой художественной критики?
8. Как символика и теология влияли на восприятие искусства в Средние века?
9. Какие идеи о красоте развивал Фома Аквинский?
10. Какое значение для развития критики имели трактаты Леона Баттиста Альберти?
11. Какую роль сыграл Джорджо Вазари в становлении биографического метода?
12. Как Лоренцо Гиберти интерпретировал творчество художников своей эпохи?
13. Какие идеи Франческо Петрарка повлияли на восприятие художника как личности?
14. Как Пьетро Аретино использовал сатиру в критике искусства?
15. В чём заключается вклад Джованни Пьетро Беллори в развитие теории классицизма?
16. Какую систему оценки картин предложил Роджер де Пиль?
17. Что представляла собой система эмоционального выражения Шарля Лебрена?
18. Как Андре Фелибьен анализировал биографии художников?
19. Какие принципы отличают романтизм от классицизма в критике искусства?

20. Как Фридрих Шеллинг понимал искусство как выражение духа?
21. Какую роль Виктор Гюго отводил эмоциям и свободе в искусстве?
22. Как идеи Эжена Делакруа о цвете влияли на романтическую эстетику?
23. В чём заключается вклад Уильяма Хазлитта в критику литературы и театра?
24. Как Шарль Бодлер описывал особенности современного искусства?
25. Какую роль Эмиль Золя сыграл в защите импрессионизма?
26. Какие подходы Джона Рёскина к анализу искусства отличаются своей моральной основой?
27. Какие задачи ставила перед собой русская художественная критика XVIII века?
28. Как М. В. Ломоносов влиял на развитие художественной критики в России?
29. Какие идеи содержатся в публикациях Д. И. Фонвизина о рисовальном искусстве?
30. Как «Ведомости» способствовали развитию художественной критики в России?

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (III СЕМЕСТР)

1. Что подразумевает социальная функция художественной критики?
2. Какой вклад внесла советская художественная критика в становление соцреализма?
3. Как идеология влияла на формирование канонов советской художественной критики?
4. Какие особенности отличают неофициальную критику в СССР?
5. Какие методы Клемента Гринберга применялись к анализу абстрактного экспрессионизма?
6. Как идеи Роджера Фрая способствовали популяризации постимпрессионизма?
7. Как Андре Мальро интерпретировал универсальность искусства?
8. Какие изменения произошли в российской художественной критике после распада СССР?
9. Как Валерий Брюсов анализировал символизм в русской художественной критике?
10. В чём заключались главные вызовы советской критики в эпоху цензуры?
11. Как современные цифровые технологии изменили содержание художественной критики?
12. Какие аспекты алгоритмической оценки искусства важны для критиков XXI века?
13. Как блогеры и YouTube-каналы влияют на популяризацию критики?
14. Какие задачи решает художественная критика в социальных сетях?
15. В чём заключается значение NFT для современной критики?
16. Какие жанры современной критики возникают благодаря цифровым технологиям?
17. Как идеи Бориса Гройса отражают глобализацию художественной критики?
18. Какое значение Артур Данто придавал концепции «конца искусства»?
19. Какие прогнозы можно сделать о роли критики в условиях развития искусственного интеллекта?
20. Какую структуру должен иметь современный критический текст?
21. Какие критерии позволяют сочетать объективность и субъективность в критике?
22. Как творчество Шарля Бодлера влияет на современные подходы к критике?
23. Какие принципы критики остаются универсальными вне зависимости от эпохи?
24. Как рецензия отличается от аналитической статьи в художественной критике?
25. Какие особенности отличают эссе как жанр художественной критики?
26. В чём заключается методологическая база художественной критики?
27. Как критики анализируют визуальные произведения искусства в цифровую эпоху?
28. Какие ключевые идеи содержатся в текстах Сьюзан Зонтаг о культуре и искусстве?
29. Какую роль играют выставки в формировании актуальных тенденций в критике?
30. В чём значение визуализации данных для современного анализа искусства?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы IT – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты выступают с докладами по теме семинарского занятия, выступления сопровождаются обсуждением и оценением доклада.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Таблица 1
Шкала оценивания доклада

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (85-100 баллов)	Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно. На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.
Хорошо (65-84 балла)	Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала. На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.
Удовлетворительно (55-64 балла)	Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме. Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.

Неудовлетворительно (0-63 балла)	Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.

Таблица 2
Шкала оценивания ответа на зачете

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Отлично (4,5-5 баллов) зачтено	Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, подчеркивая при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, устанавливать причинно-следственные связи.
Хорошо (3,5-4,4 балла) зачтено	Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.
Удовлетворительно (2,5-3,4 балла) зачтено	Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.
Неудовлетворительно (0-2,4 балла) не зачтено	Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями). Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.

Формула расчёта оценки = $(a+b)/2$, где a – среднеарифметическая оценка за доклады с презентациями на семинарах, b – оценка за ответы на вопросы для зачёта.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. Павлова, А. Ю., Сколова, Н. В. Художественная критика: Учебное пособие для студентов. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры и искусств, 2016. – 295 с. ISBN 978-5-94839-559-3
2. Турчин, В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX веков. М.: Изд-во МГУ, 1987. – 456 с.
3. Дидро, Дени. Салоны: [Пер. с фр.] / Д. Дидро. Т. 2. М.: Искусство, 1989. – 398 с.
4. Вазари, Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. с ит. СПб.: Азбука-классика, 2004 (и др. изд.). – 640 с.
5. Беллори, Джованни Пьетро. Жизнеописания современных художников. М.: Искусство, 1977. – 300 с.
6. Бодлер, Шарль. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. – 512 с.
7. Лессинг, Готхольд Эфраим. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Пер. с нем. М.: Гослитиздат, 1957. – 519 с.

Дополнительная литература

8. Прокофьев, В. Н. Об искусстве и искусствознании. Статьи разных лет. М.: Советский художник, 1985. – 320 с.
9. Базен, Жермен. История истории искусства: От Вазари до наших дней / Пер. с фр. М.: Прогресс: Культура, 1995. – 524 с.
10. История эстетики в памятниках и документах. М.: Искусство, 1973. – 480 с.
11. Мережковский, Д. Эстетика и критика: В 2 т. М.: Искусство, 1994. – 800 с.
12. Щукина, Т. С. Теоретические проблемы художественной критики. М.: Наука, 1979. – 272 с.
13. Валери, Поль. Об искусстве / Пер. с фр. М.: Искусство, 1976. – 350 с.
14. Ванслов, В. В. Искусствознание и критика. Методологические основы и творческие проблемы. Л.: Наука, 1988. – 310 с.
15. Русская советская художественная критика. 1917–1941. Хрестоматия / Под ред. Л. Ф. Денисовой. М.: Искусство, 1982. – 450 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащённой необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в интернет.