

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
«ИСКУССТВОЗНАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА»

Уровень основной образовательной программы – магистратура
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Профиль – Теория и история визуальных искусств

Учебный план – 2024 года

Луганск – 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработали: В. В. Патеркина, профессор кафедры теории искусств и эстетики, доктор философских наук, профессор, В. В. Шатилов, кандидат философских наук, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского).

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Искусствоведение и художественная критика» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам III-IV курса (V-VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиля «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории искусств.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствоведение», «Основы научно-исследовательской работы», «Написание научных текстов», «Историография в искусствоведении».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской и преддипломной практики, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

«Искусствоведение и художественная критика» — это дисциплина, посвящённая изучению истории и теории искусства, его стилей, направлений и основных произведений, а также анализу и интерпретации художественных явлений.

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

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной и письменной формах, промежуточная аттестация в форме зачёта, итоговая аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **7** зачётные единицы, **252** часа.

Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **56** часов, семинарские занятия – **62** часа, самостоятельная работа – **116** часов, контроль – **18** часов.

ЗФО: лекционные занятия – **8** часов, семинарские занятия – **8** часа, самостоятельная работа – **232** часов, контроль – **4** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса является формирование у студентов целостного представления об искусстве как социально-культурном явлении, развитии художественных форм и стилей, а также навыков критического анализа произведений искусства с учетом исторического, культурного и философского контекстов.

Задачи изучения дисциплины:

- изучение ключевых этапов истории искусства, художественных стилей, направлений и школ в различных эпохах и культурах;
- освоение теоретических основ искусствоведения, включая категории и понятия, используемые в анализе искусства;
- развитие навыков анализа и интерпретации художественных произведений с учетом их содержания, формы и контекста;
- формирование критического мышления для оценки и сравнительного анализа произведений искусства;
- исследование взаимодействия искусства и общества, а также его роли в культурной, социальной и политической жизни.
- освоение методов и приемов художественной критики, включая создание рецензий и аналитических текстов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Искусствоведение и художественная критика» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам III-IV курса (V-VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиля «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории искусств.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Введение в искусствоведение», «Основы научно-исследовательской работы», «Написание научных текстов», «Историография в искусствоведении».

Освоение дисциплины будет необходимо при прохождении научно-исследовательской и преддипломной практики, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ПК-7.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикатор
ПК-7	Способен создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной критики.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные жанры художественной критики (рецензия, эссе, обзор, аналитическая статья и др.) и их отличительные особенности; – методы и приемы анализа произведений искусства с учетом жанра, стиля, контекста и авторских особенностей; – историю и теоретические основы художественной критики, включая ключевые концепции и подходы; – современные тенденции и направления в художественной критике. – принципы построения аргументации, стилистики и композиции текста. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения искусства разных жанров и направлений с учетом их художественных, социальных и культурных аспектов; – формулировать свое мнение и обоснованно его аргументировать в рамках критического текста; – работать с источниками: сравнивать интерпретации произведений искусства, учитывать исторический и современный контексты; – создавать структурированный и логически выстроенный текст с учетом жанровой специфики; – использовать литературные приемы и художественные образы для усиления

		<p>выразительности текста.</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– навыками подготовки текста в разных жанрах художественной критики, от рецензии до аналитической статьи;– методами работы с языком, включая создание стилистически грамотных и выразительных текстов;– техниками эффективного использования аргументов, сравнения и иллюстраций для поддержания позиции;– инструментами редакции и саморедакции текста, адаптации его под разные аудитории;– навыками профессиональной презентации и защиты авторской точки зрения в устной и письменной форме.
--	--	---

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	сп	к		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V Семестр										
Тема 1. Теории возникновения и функции искусства. Классификация искусств.	4,5	2	2	0,5	-	4,5	0,5	0,5	3,5	-
Тема 2. Виды и жанры изобразительного искусства. Понятие художественного стиля.	4,5	2	2	0,5	-	4,5	0,5	0,5	3,5	-
Тема 3. Графика как вид искусства. Виды и техники.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 4. Скульптура как вид искусства. Виды и техники.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 5. Архитектура как вид искусства.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 6. Декоративно-прикладное искусство. Его виды и техники.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 7. Анализ художественного произведения.	7	2	4	1	-	7	1	1	5	-
Всего в семестре:	36	14	16	6	-	36	2	2	32	-
VI Семестр										
Тема 8. Историографию и методология истории искусства. «Археология искусства». Методы первичной обработки художественного памятника (знаточество).	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 9. Формальный и формально-стилистический метод. Венская школа искусствознания.	4,5	2	2	0,5	-	4,5	0,5	0,5	3,5	-
Тема 10. Иконографический анализ.	5	2	2	1	-	5	0,5	0,5	4	-
Тема 11. Иконологический анализ. Варбургский кружок.	5	2	2	1	-	5	0,5	0,5	4	-
Тема 12. Семиотика в искусствознании.	4,5	2	2	0,5	-	4,5	0,5	0,5	3,5	-
Тема 13. Междисциплинарные подходы современного искусствознания.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 14. Понятие художественной критики как составной части искусствознания: её подходы и формы.	7	2	4	1	-	7	-	-	7	-
Всего в семестре:	36	14	16	6	-	36	2	2	32	-

VII Семестр										
Тема 15. Художественная критика античного мира.	4,5	2	2	0,5	-	4,5	-	-	4,5	-
Тема 16. Художественная критика эпохи Средневековья.	4,5	2	2	0,5	-	4,5	-	-	4,5	-
Тема 17. Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 18. Классицизм и формирование канонов художественной критики.	5	2	2	1	-	5	1	1	3	-
Тема 19. Романтизм как новая веха художественной критики. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма.	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 20. Художественная критика в России XVIII века.	5	2	2	1	-	5	0,5	0,5	4	-
Тема 21. Развитие института художественной критики в XIX веке.	7	2	4	1	-	7	0,5	0,5	6	-
Всего в семестре:	36	14	16	6	-	36	2	2	32	-
VIII Семестр										
Тема 22. Советская художественная критика.	13	2	2	6	3	13	-	-	12	1
Тема 23. Развитие западноевропейской критики в XX веке.	13	2	2	6	3	13	0,5	0,5	11	1
Тема 24. Художественная критика в России в XX веке.	13	2	2	6	3	13	0,5	0,5	11	1
Тема 25. Проблемы объективности и субъективности в художественной критике.	13	2	2	6	3	13	1	1	10	1
Тема 26. Становление новых жанров в современной художественной критике.	12	2	2	6	2	12	-	-	12	-
Тема 27. Художественная критика в эпоху цифровых технологий.	12	2	2	6	2	12	-	-	12	-
Тема 28. Практика современной художественной критики.	14	2	2	8	2	14	-	-	14	-
Всего в семестре:	90	14	14	44	18	90	2	2	82	4
ВСЕГО часов в семестре /дисциплине:	252	56	62	116	18	252	8	8	232	4

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Тема 1: Теории возникновения и функции искусства. Классификация искусств

Искусство как уникальная форма человеческой деятельности зародилось в глубокой древности и сопровождало развитие общества на всех этапах. Теории возникновения искусства многообразны. Биологическая теория связывает искусство с природными инстинктами человека: стремлением к выживанию и самовыражению. Магическая теория рассматривает искусство как часть ритуалов, направленных на управление природными силами. Трудовая теория утверждает, что искусство является побочным продуктом материального труда, в то время как игровая теория акцентирует внимание на искусстве как способе самовыражения через свободное творчество. Искусство также рассматривалось как отражение эстетического удовольствия и результат человеческого стремления к гармонии.

Искусство выполняет множество функций, среди которых познавательная, воспитательная, гедонистическая, компенсаторная и прогностическая. Оно классифицируется по различным критериям. По способу формирования образов различают изобразительное, выразительное и зрелищное искусство. Пространственные виды искусства (архитектура, скульптура) связаны с физической формой, временные (музыка, литература) с процессом восприятия, а пространственно-временные (кино, театр) объединяют оба аспекта. Искусство также делится на свободное (эстетическое) и прикладное, направленное на решение практических задач.

Тема 2: Виды и жанры изобразительного искусства. Понятие художественного стиля

Изобразительное искусство включает такие виды, как живопись, графика, скульптура. Живопись акцентирует внимание на цвете, композиции и свете. Графика базируется на линиях и контрастах, а скульптура создаёт трёхмерные формы. Основные жанры изобразительного искусства делятся на тематические группы: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, бытовой, батальный жанры. Эти жанры отразили эволюцию представлений о жизни, человеческой природе и культуре, начиная с сакральных образов древности и заканчивая абстрактным искусством современной эпохи.

Художественный стиль – это объединяющий принцип, формирующий общие черты произведений искусства конкретного времени или направления. Стиль отражает эпоху, её философские и эстетические идеалы. Например, готический стиль характеризуется устремлённостью ввысь и тонкой орнаментальностью, а эпоха Ренессанса провозглашает гармонию и реализм. Стиль зависит от культурных, исторических и социальных факторов, объединяя мастеров в их творческом самовыражении.

Тема 3: Графика как вид искусства. Виды и техники

Графика представляет собой искусство создания изображений при помощи линий, точек и теней. Этот вид искусства включает рисунки, гравюры, литографии и более современные формы, такие как цифровая графика. Техники графики варьируются от традиционных (перо, карандаш, уголь) до печатных техник, таких как ксилография, офорт и литография. Например, гравюра создаётся путём нанесения рисунка на печатную матрицу, с которой затем делают отпечатки. Линейная структура и контраст светотени – ключевые особенности графики.

Графика часто используется для создания иллюстраций, плакатов, печатной продукции и оформительских материалов. Она может быть как самостоятельной художественной формой, так и вспомогательной (например, эскизы к живописным полотнам). Современная графика активно использует цифровые инструменты, расширяя

границы выражения. Её особенность – способность передавать чёткие образы с минимальными средствами, концентрируясь на идее и композиции.

Тема 4: Скульптура как вид искусства. Виды и техники

Скульптура – это трёхмерное искусство, создающее объёмные формы в пространстве. Она подразделяется на круглую скульптуру (которую можно обойти со всех сторон) и рельеф (изображения, выступающие на плоскости). Виды скульптуры включают монументальные (статуи, мемориалы) и декоративные (архитектурный декор, мелкая пластика) формы. Основные материалы для скульптуры – камень, металл, дерево, глина, а также современные инновационные материалы, такие как пластик или стекло.

Скульптура требует сложных техник: резьба, лепка, литьё. Например, античная скульптура достигла совершенства в передаче анатомических особенностей человеческого тела, тогда как в готической эпохе акцентировались эмоциональная выразительность и символизм. Современная скульптура расширяет границы, интегрируя технологии и взаимодействуя с окружающей средой, создавая инсталляции и перформативные объекты.

Тема 5: Архитектура как вид искусства.

Архитектура объединяет искусство и инженерное дело, создавая здания и сооружения, которые отражают культурные и функциональные потребности общества. Её основные виды – гражданская (жилые дома, дворцы), религиозная (храмы, соборы), утилитарная (мосты, вокзалы). Архитектурные стили – от античного классицизма до органичных форм модерна – демонстрируют эволюцию эстетических идеалов человечества. Например, готика подчёркивает устремлённость ввысь, а модернизм акцентирует простоту и функциональность.

Основные строительные техники включают кладку, резьбу по камню, бетонное литьё и использование современных материалов, таких как стекло и металл. Архитекторы используют элементы, такие как арки, своды, купола, для создания гармоничных пространств. В современном мире архитектура сочетает технологические инновации с экологическим подходом, ориентируясь на устойчивое развитие и интеграцию природы в урбанистическую среду.

Тема 6: Декоративно-прикладное искусство. Его виды и техники

Декоративно-прикладное искусство сочетает в себе эстетическую и практическую функции, создавая предметы быта, которые одновременно являются произведениями искусства. Его основные виды включают текстиль (ковры, вышивка), керамику (посуда, скульптурные изделия), металл (ювелирные изделия, оружие), стекло (витражи, декоративные предметы) и дерево (резьба, мебель). Важным элементом декоративно-прикладного искусства является орнамент, который придаёт изделиям эстетическую завершенность и символическое значение.

Техники варьируются в зависимости от материала и цели изделия. Например, текстильные изделия создаются с использованием ткачества, вышивки или плетения, а в работе с керамикой применяются такие методы, как лепка, литьё и обжиг. Металлообработка включает литьё, чеканку, инкрустацию. В современном мире декоративно-прикладное искусство не только сохраняет традиции, но и активно использует инновационные технологии, создавая произведения, которые соединяют ремесло и современные дизайнерские подходы.

Тема 7: Анализ художественного произведения

Анализ художественного произведения является ключевым инструментом искусствоведа. Он позволяет глубже понять замысел автора, выявить исторический, культурный и социальный контексты создания работы. Анализ включает несколько этапов: описание (визуальные характеристики), формальный анализ (линии, композиция, цвет,

текстура), символический анализ (образы и их значения) и контекстуальный анализ (исторические и культурные условия). Такой комплексный подход помогает раскрыть скрытые смыслы произведения и осознать его значимость.

Эстетическая оценка является важной частью анализа. Она охватывает не только техническое мастерство, но и эмоциональное воздействие произведения. Например, в скульптуре может быть рассмотрена динамика формы, в живописи – техника наложения красок, а в архитектуре – взаимодействие здания с пространством. Искусствовед также обращает внимание на место работы в истории искусства и её влияние на последующие поколения мастеров, что позволяет оценить её значение в культурном контексте.

Тема 8: Историография и методология истории искусства. «Археология искусства». Методы первичной обработки художественного памятника (знаточество)

Историография и методология истории искусства изучают эволюцию научных подходов к искусству. Ранние попытки систематизации художественного опыта начались с античных трактатов, таких как работы Плиния Старшего, и достигли пика в эпоху Возрождения благодаря трудам Джорджо Вазари. История искусства как наука сформировалась в XVIII–XIX веках с появлением систематических методов, таких как культурно-исторический подход Иоганна Винкельмана, который анализировал искусство в контексте его эволюции.

«Археология искусства» подразумевает изучение произведений как исторических артефактов. Методы включают текстологический и палеографический анализ, направленные на установление подлинности произведений, их авторства и датировки. Знаточество, как метод, использует визуальный анализ и "суждение глаза" для атрибуции произведений искусства. Работы Джованни Морелли и Бернарда Беренсона стали основополагающими в этой области, а их подходы продолжают использоваться в современном искусствоведении.

Тема 9: Формальный и формально-стилистический метод. Венская школа искусствознания

Формальный метод сосредотачивается на анализе формы, структуры и визуальных характеристик произведения искусства. Он рассматривает линии, композицию, цвет и текстуру, отстраняясь от исторического и культурного контекста. Этот метод был разработан Генрихом Вёльфлином, который ввёл понятие «основные противоположности» (например, линейность и живописность) для анализа стилей. Формальный анализ помогает выделить стилистические особенности эпох и художественных направлений.

Венская школа искусствознания, основанная в конце XIX века, применила формально-стилистический метод к изучению искусства. Учёные, такие как Алоис Ригль и Макс Дворжак, интерпретировали произведения искусства как выражение духовных ценностей эпохи. Например, Ригль анализировал орнамент как самостоятельный вид искусства, подчёркивая его эстетическую ценность. Венская школа сформировала фундамент для изучения искусства с акцентом на стилистическую эволюцию.

Тема 10: Иконографический анализ

Иконографический анализ изучает символику и сюжетные элементы произведений искусства. Этот метод был развит Эрвином Панофским, который выделил три уровня анализа: предварительный (описание визуальных характеристик), иконографический (определение сюжетов и символов) и иконологический (интерпретация символов в контексте культуры). Например, изображение Девы Марии в искусстве Средневековья может быть исследовано как отражение религиозных представлений того времени.

Иконографический метод особенно эффективен для изучения религиозного и мифологического искусства, где символика играет ключевую роль. Он помогает выявить культурные и идеологические аспекты произведений. Этот метод остаётся востребованным в

современной науке, так как позволяет анализировать визуальные нарративы в широком историко-культурном контексте.

Тема 11: Иконологический анализ. Варбургский кружок

Иконологический анализ, разработанный Эрвином Панофским, направлен на выявление глубоких культурных и философских смыслов произведений искусства. Этот метод основывается на интерпретации символов и сюжетов в контексте культурной традиции и исторической эпохи. Панофский предложил трёхуровневую систему анализа: первичный уровень описывает визуальные элементы, иконографический выявляет сюжеты и мотивы, а иконологический объясняет философские и культурные идеи, лежащие в основе произведения. Например, в эпоху Возрождения иконология позволила осмыслить изображения античных богов как отражение возрождающихся гуманистических ценностей.

Варбургский кружок, созданный Абби Варбургом, стал одним из основных центров развития иконологического подхода. Исследователи, такие как Фриц Заксль и Эдгар Винд, акцентировали внимание на связи искусства с историей идей, ритуалами и символами. Варбургская библиотека, содержащая огромный архив визуальных и текстовых материалов, стала важным инструментом для анализа искусства как отражения культурной памяти человечества.

Тема 12: Семиотика в искусствознании

Семиотика в искусствознании изучает произведение искусства как систему знаков, способных передавать информацию, эмоции и идеи. Основоположники семиотического подхода, такие как Фердинанд де Соссюр и Чарльз Пирс, заложили основы анализа знаков и символов. Этот метод получил дальнейшее развитие в искусствоведении благодаря работам Ролана Барта и Юрия Лотмана, которые применяли семиотику для интерпретации как визуального, так и литературного искусства.

В семиотическом подходе произведение искусства рассматривается как текст, который можно "прочитать". Например, картины эпохи барокко изучаются как сложные системы знаков, включающих свет, цвет, композицию, которые передают определённые послания. В современной семиотике также уделяется внимание взаимодействию визуальных и вербальных знаков, что особенно важно для изучения искусства рекламы и массовой культуры.

Тема 13: Междисциплинарные подходы современного искусствознания

Современное искусствознание использует междисциплинарные подходы, объединяя методы и теории из различных областей знаний. Важным направлением стало сочетание искусствоведческого анализа с философией, культурологией, социологией и психологией. Например, психоанализ в искусствознании, предложенный Зигмундом Фрейдом, помогает интерпретировать бессознательные аспекты творчества художников, как это видно на примере исследований сновидений Сальвадора Дали.

Междисциплинарность также проявляется в интеграции цифровых технологий, позволяющих анализировать произведения искусства с помощью искусственного интеллекта, 3D-моделирования и баз данных. Эти подходы делают искусствознание более доступным и эффективным в изучении как классического, так и современного искусства. Они помогают исследовать не только произведения, но и процессы их восприятия обществом.

Тема 14: Понятие художественной критики как составной части искусствознания: её подходы и формы

Художественная критика является важной частью искусствознания, предоставляя платформу для анализа и интерпретации произведений искусства. Она формирует мост между художниками, зрителями и обществом, помогая последним понимать идеи и ценности

искусства. Критика охватывает множество форм: эссе, рецензии, статьи, лекции и кураторские тексты. Основными подходами являются описательный (акцент на деталях произведения), аналитический (анализ форм, стиля и контекста) и оценочный (субъективное мнение критика).

Критика играет важную роль в формировании общественного вкуса и в популяризации искусства. В разные эпохи она использовала различные методологии, от строгих канонов классицизма до романтической свободы и современной концептуальной многозначности. Сегодня художественная критика адаптируется к новым формам коммуникации, таким как блоги, подкасты и социальные сети, где важна быстрота отклика и доступность информации.

Тема 15: Художественная критика античного мира

В античном мире художественная критика зародилась в рамках философии, риторики и описательных текстов. Например, Платон и Аристотель рассматривали искусство с точки зрения его функции в обществе: Платон осуждал мимесис (подражание), считая его иллюзией, а Аристотель ценил катарсическое воздействие искусства. Античная критика сосредотачивалась на оценке мастерства и эстетической ценности произведений, таких как архитектура, скульптура и театральные постановки.

Риторические труды, такие как сочинения Лукиана и Филострата, анализировали произведения с акцентом на их выразительность и способность вызывать эмоции. Художественная критика также развивалась через описание произведений в публичных пространствах, например, на форумах и в храмах, что способствовало формированию первых критериев оценки искусства. Античная критика заложила основы для дальнейшего развития искусствоведческой мысли в Средние века и Возрождение.

Тема 16: Художественная критика эпохи Средневековья

В Средние века художественная критика тесно связана с религиозной и теологической мыслью. Искусство воспринималось как средство для выражения божественного, а красота понималась как отражение высших духовных ценностей. Эстетические принципы формировались под влиянием христианской догматики, что нашло отражение в трактатах, таких как «Об искусстве и красоте» Фомы Аквинского. Он утверждал, что красота – это гармония пропорций и свет, как символ божественного.

Критика в этот период была направлена на интерпретацию символов и тем, связанных с религиозными сюжетами. Развитие архитектуры, скульптуры и живописи сопровождалось описаниями мастеров, работавших в готических соборах и монастырях. Критика помогала распространять христианские ценности через искусство, а также укрепляла связь между культурой и религиозной жизнью. В это время внимание уделялось не только технике, но и духовной значимости произведений.

Тема 17: Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства

Эпоха Возрождения стала переломным моментом для художественной критики, поскольку в это время началось осознание искусства как самостоятельного феномена, который можно анализировать научно. Леон Баттиста Альберти в трактате «О живописи» впервые сформулировал принципы перспективы, пропорций и гармонии, которые стали основой для анализа произведений искусства. Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях» заложил основы биографического метода, подчеркивая роль личности художника в создании художественного шедевра.

Критика Возрождения сосредотачивалась на изучении античных образцов и их влиянии на современное искусство. Критики, такие как Лоренцо Гиберти и Пьетро Аретино, занимались анализом произведений как с технической, так и с философской точки зрения. Этот период характеризуется зарождением диалога между искусством, наукой и обществом, что заложило основу для систематической художественной критики.

Тема 18: Классицизм и формирование канонов художественной критики

В эпоху классицизма художественная критика стала более систематизированной, основываясь на принципах рациональности, гармонии и подчинения строгим правилам. Джованни Пьетро Беллори в своих трудах предложил концепцию классического искусства, утверждая, что оно должно стремиться к идеалу, превышающему реальность. Его работы заложили основу для формирования канонов, которые стали эталоном для последующих поколений.

Роже де Пиль предложил методику «Баланс картин», оценивая произведения по четырём критериям: композиция, цвет, рисунок и экспрессия. Эти подходы способствовали развитию профессиональной критики, ориентированной на объективный анализ. Классицизм заложил основу для систематического изучения искусства и разработал критерии оценки, которые долгое время оставались доминирующими в художественной критике.

Тема 19: Романтизм как новая веха художественной критики. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма

Романтизм отверг строгие правила классицизма, провозгласив первенство эмоций, воображения и субъективного восприятия. Художественная критика этого периода сосредоточилась на личности художника и уникальности его творческого взгляда. Например, Фридрих Шеллинг утверждал, что искусство – это высшее выражение духа, соединяющее рациональное и иррациональное. Романтическая критика ставила акцент на внутреннем мире автора и эмоциональной выразительности произведений.

Импрессионизм, появившийся в XIX веке, открыл новую страницу в художественной критике. В это время критики, такие как Шарль Бодлер и Эмиль Золя, поддерживали новаторские подходы, анализируя субъективность, свет и цвет в произведениях. Импрессионизм изменил восприятие искусства, сосредоточив внимание на мимолётных впечатлениях, и критика этой эпохи сыграла ключевую роль в популяризации новых художественных методов.

Тема 20: Художественная критика в России XVIII века

Художественная критика в России XVIII века начала формироваться на пересечении западноевропейских влияний и отечественных культурных традиций. Этот период характеризуется становлением национального искусства и идеей культурного просвещения. Михаил Ломоносов внёс вклад в теорию цвета и гармонии, а его работы стали первыми попытками научного анализа искусства. Александр Сумароков, в свою очередь, акцентировал внимание на воспитательной функции искусства, рассматривая его как инструмент нравственного совершенствования.

В этот период развитие художественной критики было связано с усилиями по осмыслению роли искусства в формировании национальной идентичности. Эстетические и философские принципы классицизма нашли отражение в литературе и изобразительном искусстве, способствуя развитию системы художественного образования. Художественная критика XVIII века стала важным инструментом культурного строительства и укрепления национальной культуры.

Тема 21: Развитие института художественной критики в XIX веке

XIX век стал временем расцвета художественной критики, которая приобрела профессиональные черты и институциональную структуру. В этот период художественная критика развивается как самостоятельная дисциплина, активно взаимодействуя с литературой, философией и социологией. Такие критики, как Жюль Клаппер и Шарль Бодлер во Франции, стали медиаторами между художниками и общественностью, формируя эстетические ориентиры эпохи. Бодлер, например, в своих эссе обосновывал право на эстетическую свободу, защищая такие стили, как реализм и импрессионизм.

В XIX веке в России также формируется система художественной критики. В журналах и газетах появляются профессиональные рецензии, которые стали основным каналом распространения эстетических идей. Критики, такие как Виссарион Белинский и Александр Бенуа, способствовали формированию культурного дискурса, анализируя произведения не только с точки зрения их художественной ценности, но и в социальном и историческом контексте.

Тема 22: Советская художественная критика

Советская художественная критика была тесно связана с идеологией государства, и её основной задачей стало поддержание идей социалистического реализма. Это направление провозглашало главной целью искусства отражение борьбы рабочего класса, воспевание труда и героизма. Критика использовалась как инструмент для утверждения единой эстетической платформы и подавления формализма и авангардизма, которые рассматривались как чуждые социалистическому обществу.

Несмотря на идеологические рамки, советская критика оказывала значительное влияние на развитие искусства. Её представители, такие как Александр Герасимов и Борис Иогансон, активно работали над формированием нового художественного канона. Однако в поздний советский период, особенно в эпоху "оттепели", в критике начались более свободные дискуссии, что позволило обсуждать современные формы искусства и обращать внимание на проблемы креативности и индивидуального творчества.

Тема 23: Развитие западноевропейской критики в XX веке

Художественная критика XX века в Западной Европе претерпела значительные изменения, отражая многообразие художественных направлений и стилевых экспериментов. Основной тенденцией стало стремление к интердисциплинарности и поиску новых методологических подходов. Такие критики, как Клемент Гринберг и Герберт Рид, занимались анализом абстрактного экспрессионизма, сюрреализма и модернизма, формируя новые эстетические концепции.

В XX веке критика также начала обращать внимание на массовую культуру и её влияние на высокое искусство. Постмодернистские критики, например, Жан Бодрийяр, анализировали феномен симулякров, рассматривая искусство как одну из форм общественной коммуникации. Западноевропейская критика XX века стала платформой для анализа социальных и культурных изменений, охватывая не только традиционные формы искусства, но и фотографию, кино, перформанс.

Тема 24: Художественная критика в России в XX веке

В XX веке художественная критика в России проходила сложный путь, связанный с политическими и социальными изменениями. В ранний советский период критика находилась под сильным влиянием идеологических установок, что приводило к доминированию соцреализма. Однако в 1920–1930-е годы продолжались дискуссии вокруг авангарда, формализма и конструктивизма, которые стали платформой для развития новых художественных форм.

В поздний советский период, особенно в 1960–1980-е годы, критика стала более разнообразной и интеллектуально насыщенной. В этот период критики, такие как Дмитрий Сарабьянов и Андрей Синявский, начали обращать внимание на индивидуальность авторского выражения, расширяя границы художественного анализа. После распада СССР российская художественная критика столкнулась с новыми вызовами, связанными с интеграцией в мировой художественный процесс и осмыслением постсоветского искусства.

Тема 25: Проблемы объективности и субъективности в художественной критике

Одним из центральных вопросов художественной критики остаётся баланс между объективностью и субъективностью в оценке произведений искусства. Объективный подход

предполагает анализ произведений с использованием устоявшихся методологий и критериев, таких как композиция, цветовая гамма, техника исполнения. Субъективный подход, напротив, акцентирует внимание на личных впечатлениях и эмоциях критика.

Современная критика признаёт, что полная объективность недостижима, поскольку восприятие искусства всегда зависит от культурного и личного контекста. Этот вопрос особенно актуален в эпоху цифровых технологий, где критики всё чаще сталкиваются с необходимостью анализировать искусство, предназначенное для массового восприятия. Баланс между этими подходами помогает сохранить глубину анализа и одновременно учитывать индивидуальное восприятие произведений искусства.

Тема 26: Становление новых жанров в современной художественной критике

Современная художественная критика активно развивается, интегрируя новые жанры и формы. С появлением интернета возникли такие форматы, как блоги, подкасты, видеобзоры, которые делают искусствоведческий анализ доступным широкой аудитории. Эти жанры позволяют критикам использовать мультимедийные инструменты для визуального и текстового анализа произведений.

Новые жанры критики ориентированы на диалог с аудиторией, что делает её более интерактивной. Например, кураторские эссе, рецензии на выставки и перформансы сочетают описание, интерпретацию и личное мнение. Современная художественная критика расширяет границы традиционного искусства, обращаясь к уличным практикам, цифровому искусству и инсталляциям, что отражает динамику развития культурного пространства.

Тема 27: Художественная критика в эпоху цифровых технологий

С развитием цифровых технологий художественная критика претерпела значительные изменения, становясь всё более интерактивной и доступной. Платформы, такие как блоги, социальные сети, видеохостинги, позволили критикам расширить аудиторию и использовать новые мультимедийные форматы. Видеобзоры, подкасты и онлайн-дискуссии заменяют традиционные печатные издания, обеспечивая оперативный отклик на события искусства. Критики теперь могут использовать визуальные демонстрации, анимации и интервью, делая свой анализ более убедительным и интересным для широкой публики.

Вместе с тем цифровизация породила новые вызовы. Одним из них стала проблема верификации и объективности, так как любой пользователь интернета может выступать в роли критика, что часто снижает профессиональный уровень дискуссий. Тем не менее, цифровая критика способствует демократизации искусства, открывая доступ к анализу и обсуждению широкой аудитории, а также формируя новые подходы к интерпретации цифрового и интерактивного искусства.

Тема 28: Практика современной художественной критики

Современная практика художественной критики характеризуется разнообразием форм и подходов. Помимо традиционных рецензий и эссе, критики всё чаще выступают в роли кураторов выставок, консультантов арт-рынка и аналитиков культурных процессов. Одним из ключевых аспектов современной критики является её междисциплинарность: критики обращаются к социологии, психологии, экономике и даже экологическим исследованиям для анализа произведений искусства и арт-среды.

Важной частью современной критики стало взаимодействие с аудиторией. Критики организуют публичные лекции, мастер-классы, участвуют в дискуссиях и создают контент для социальных медиа. Такой подход помогает не только популяризировать искусство, но и формировать критически настроенную аудиторию. Современная художественная критика активно осмысливает актуальные проблемы, такие как этика в искусстве, роль технологий, влияние глобализации и сохранение культурного наследия, что делает её важным инструментом анализа современных культурных процессов.

6.2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАДАНИЙ

Семинар № 1

Тема: «Теории возникновения и функции искусства. Классификация искусств»

Вопросы для обсуждения:

1. Биологическая, магическая, игровая и трудовая теории возникновения искусства: сравнительный анализ.
2. Основные функции искусства (познавательная, воспитательная, гедонистическая, компенсаторная) и их влияние на развитие культурных традиций.
3. Классификация искусств по способу формирования образов: изобразительное, выразительное и зрелищное.
4. Пространственные, временные и пространственно-временные виды искусства: примеры и их специфика.
5. Роль классификации в понимании разнообразия и взаимосвязей видов искусства.

Семинар № 2

Тема: «Виды и жанры изобразительного искусства. Понятие художественного стиля»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.
2. Жанровое разнообразие: портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, бытовой жанры и их эволюция.
3. Художественный стиль как историко-культурный феномен: его принципы и признаки.
4. Взаимосвязь художественного стиля с эпохой, философией и социальными процессами.
5. Значение жанров и стилей для создания национальных художественных традиций.

Семинар № 3

Тема: «Графика как вид искусства. Виды и техники»

Вопросы для обсуждения:

1. История развития графики как самостоятельного вида искусства.
2. Различие между станковой, книжной и прикладной графикой: функции и примеры.
3. Основные графические техники: рисунок, гравюра, литография, цифровая графика.
4. Влияние материалов и технологий на формирование графических школ.
5. Современные тенденции в графике: цифровые методы и их значение для искусства.

Семинар № 4

Тема: «Скульптура как вид искусства. Виды и техники»

Вопросы для обсуждения:

1. Различие между круглыми скульптурами и рельефами: примеры и особенности восприятия.
2. Основные материалы в скульптуре: камень, металл, дерево, современные синтетические материалы.
3. Техники работы со скульптурой: резьба, литьё, лепка.
4. Монументальная и декоративная скульптура: их роль в архитектурных ансамблях.
5. Инновации в современной скульптуре: использование технологий и перформативные элементы.

Семинар № 5

Тема: «Архитектура как вид искусства. Виды и техники»

Вопросы для обсуждения:

1. Архитектура как синтез функциональности и эстетики: определение и ключевые особенности.

2. Основные виды архитектуры: религиозная, гражданская, утилитарная.
3. Архитектурные стили (готика, барокко, классицизм, модернизм) и их историческая значимость.
4. Строительные материалы и технологии: от традиционных (камень, дерево) до современных (стекло, бетон).
5. Роль архитектуры в создании гармоничного пространства: примеры взаимодействия с природой.

Семинар № 6

Тема: «Декоративно-прикладное искусство. Его виды и техники»

Вопросы для обсуждения:

1. Декоративно-прикладное искусство: определение и его место в системе искусств.
2. Основные виды: текстиль, керамика, металл, стекло, дерево и их особенности.
3. Роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве: символика и эстетическая функция.
4. Традиционные и современные техники (ткачество, лепка, чеканка, инкрустация) в декоративно-прикладном искусстве.
5. Современные инновации в декоративно-прикладном искусстве: цифровые технологии и экологические материалы.

Семинар № 7

Тема: «Анализ художественного произведения»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные этапы анализа художественного произведения: описание, формальный анализ, интерпретация.
2. Значение исторического и культурного контекста в интерпретации произведений.
3. Символический анализ: примеры раскрытия идей и образов в живописи и скульптуре.
4. Эстетическая оценка произведения: роль эмоций и субъективного восприятия.
5. Влияние анализа произведений на формирование историко-культурной памяти.

Семинар № 8

Тема: «Историография и методология истории искусства. «Археология искусства».

Методы первичной обработки художественного памятника»

Вопросы для обсуждения:

1. Истоки и эволюция искусствоведения как научной дисциплины.
2. Основные методы историографического анализа: историко-генетический, историко-сравнительный.
3. Понятие «археология искусства» и её значение в исследовании художественных памятников.
4. Знаточество как метод первичной обработки произведений искусства: основные принципы и примеры.
5. Роль архивных и текстологических исследований в атрибуции произведений.

Семинар № 9

Тема: «Формальный и формально-стилистический метод. Венская школа искусствоведения»

Вопросы для обсуждения:

1. Формальный метод Генриха Вёльфлина: основные принципы и их применение.
2. Формально-стилистический анализ как способ изучения художественных школ и направлений.
3. Вклад Венской школы искусствоведения в развитие формального анализа.
4. Алоис Ригль и Макс Дворжак: интерпретация искусства как отражения духа времени.

5. Современное применение формально-стилистического метода в искусствоведении.

Семинар № 10

Тема: «Иконографический анализ»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные этапы и принципы иконографического анализа Эрвина Панофского.
2. Символика и её значение в искусстве: примеры из религиозного и мифологического искусства.
3. Сравнение иконографии разных эпох: Средневековье, Ренессанс и барокко.
4. Использование иконографического анализа в современном искусствоведении.
5. Проблемы интерпретации и ошибочной атрибуции символов в искусстве.

Семинар № 11

Тема: «Иконологический анализ. Варбургский кружок»

Вопросы для обсуждения:

1. Различия между иконографическим и иконологическим анализом в подходе Эрвина Панофского.
2. Три уровня анализа Панофского: первичный, иконографический, иконологический.
3. Вклад Варбургского кружка в развитие иконологического анализа.
4. Примеры иконологического анализа произведений искусства: значение философии и культурных идей.
5. Современное использование иконологического подхода в интерпретации произведений.

Семинар № 12

Тема: «Семиотика в искусствознании»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные понятия семиотики: знак, символ, код.
2. Семиотический подход к анализу искусства: структура знаков в произведении.
3. Вклад Ролана Барта и Юрия Лотмана в развитие семиотики искусства.
4. Примеры семиотического анализа произведений искусства разных эпох.
5. Проблемы и перспективы использования семиотического метода в современном искусствознании.

Семинар № 13

Тема: «Междисциплинарные подходы современного искусствознания»

Вопросы для обсуждения:

1. Междисциплинарность как методологический принцип в современном искусствознании.
2. Примеры взаимодействия искусствознания с философией, социологией и психологией.
3. Использование цифровых технологий в искусствоведческих исследованиях.
4. Влияние экологии, этнографии и культурологии на анализ произведений искусства.
5. Значение междисциплинарных подходов для исследования современных художественных практик.

Семинар № 14

Тема: «Понятие художественной критики как составной части искусствознания: её подходы и формы»

Вопросы для обсуждения:

1. Определение художественной критики и её место в системе искусствознания.

2. Основные подходы в художественной критике: описательный, аналитический, оценочный.
3. Различие форм критики: рецензия, эссе, кураторский текст.
4. Роль критики в популяризации искусства и формировании общественного вкуса.
5. Современные вызовы для художественной критики в эпоху цифровых технологий.

Семинар № 15

Тема: «Художественная критика античного мира»

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие художественной критики в античности: философские основы Платона и Аристотеля.
2. Роль риторики в античной критике: примеры из трудов Лукиана и Филострата.
3. Влияние античных эстетических взглядов на развитие искусства.
4. Описание произведений искусства в античном обществе: восприятие и оценка.
5. Античные принципы художественной критики и их влияние на последующие эпохи.

Семинар № 16

Тема: «Художественная критика эпохи Средневековья»

Вопросы для обсуждения:

1. Теологические основы художественной критики в Средневековье: красота как отражение божественного.
2. Роль схоластики в интерпретации искусства: влияние Фомы Аквинского и других теологов.
3. Основные характеристики средневекового искусства и подходы к его оценке.
4. Изменение принципов художественной критики от раннего к позднему Средневековью.
5. Средневековые трактаты об искусстве: примеры и их значение для последующих эпох.

Семинар № 17

Тема: «Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства»

Вопросы для обсуждения:

1. Вклад Леона Баттиста Альберти и Джорджо Вазари в формирование научной художественной критики.
2. Биографический метод Вазари: основные идеи и их влияние на искусствоведение.
3. Значение античного наследия в художественной критике эпохи Возрождения.
4. Новые подходы к анализу перспективы, пропорций и гармонии в искусстве.
5. Связь критики с гуманизмом и научным мировоззрением эпохи Возрождения.

Семинар № 18

Тема: «Классицизм и формирование канонов художественной критики»

Вопросы для обсуждения:

1. Рационализм и гармония как основные принципы критики эпохи классицизма.
2. Вклад Джованни Пьетро Беллори и Роже де Пиля в систематизацию художественного анализа.
3. «Баланс картин» Роже де Пиля: методология оценки произведений искусства.
4. Симметрия, пропорции и эстетическая завершенность как критерии искусства классицизма.
5. Влияние классицистических канонов на художественную критику последующих эпох.

Семинар № 19

Тема: «Романтизм как новая веха художественной критики. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма»

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетика романтизма: отказ от классицистических канонов и акцент на эмоциональности и индивидуальности.
2. Влияние философии Шеллинга на художественную критику романтической эпохи.
3. Роль Виктора Гюго и Уильяма Хазлитта в развитии романтической критики.
4. Импрессионизм как вызов академической критике: значение работ Шарля Бодлера и Эмиля Золя.
5. Восприятие света, цвета и мимолётности в импрессионизме и подходы критиков к их анализу.

Семинар № 20

Тема: «Художественная критика в России XVIII века»

Вопросы для обсуждения:

1. Становление российской художественной критики: западноевропейские влияния и национальные традиции.
2. Вклад Михаила Ломоносова в развитие теории цвета и гармонии.
3. Роль Александра Сумарокова в формировании идей искусства как нравственного воспитания.
4. Первые журналы и печатные издания как площадка для художественной критики.
5. Влияние российской художественной критики XVIII века на развитие национального искусства.

Семинар № 21

Тема: «Развитие института художественной критики в XIX веке»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты художественной критики XIX века: профессионализация и институционализация.
2. Вклад Виссариона Белинского в развитие российской художественной критики.
3. Роль французских критиков, таких как Шарль Бодлер, в формировании эстетических критериев эпохи.
4. Художественная критика и её связь с литературой и философией в XIX веке.
5. Влияние художественной критики XIX века на формирование общественного вкуса.

Семинар № 22

Тема: «Советская художественная критика»

Вопросы для обсуждения:

1. Социалистический реализм как основная эстетическая концепция советской художественной критики.
2. Инструменты критики: роль идеологических комиссий и партийных органов.
3. Отражение социальных и политических процессов в советской художественной критике.
4. Период «оттепели»: изменение художественных подходов и ослабление идеологического контроля.
5. Вклад советской критики в развитие изобразительного искусства и кинематографа.

Семинар № 23

Тема: «Развитие западноевропейской критики в XX веке»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции художественной критики Западной Европы в XX веке: модернизм и постмодернизм.
2. Клемент Гринберг и формирование критических концепций абстрактного экспрессионизма.
3. Влияние постмодернистских теорий, таких как работы Жана Бодрийяра, на художественную критику.
4. Роль художественной критики в популяризации новых жанров, таких как инсталляции и перформансы.
5. Институционализация критики в галереях, музеях и академических кругах Западной Европы.

Семинар № 24

Тема: «Художественная критика в России в XX веке»

Вопросы для обсуждения:

1. Роль художественной критики в формировании соцреализма в ранний советский период.
2. Развитие критики в 1960–1980-х годах: отход от идеологических рамок и появление новых тем.
3. Постсоветская критика: осмысление наследия советского искусства и интеграция в мировой художественный процесс.
4. Российская художественная критика и её вклад в изучение авангарда и модернизма.
5. Роль современных российских критиков в анализе и популяризации цифрового искусства.

Семинар № 25

Тема: «Проблемы объективности и субъективности в художественной критике»

Вопросы для обсуждения:

1. Объективность и субъективность как ключевые аспекты в оценке произведений искусства.
2. Методологические подходы к достижению объективности в художественной критике.
3. Роль личного восприятия и эмоционального отклика в анализе произведений искусства.
4. Проблема интерпретации: влияние культурного контекста на критику искусства.
5. Примеры удачного и ошибочного баланса между объективностью и субъективностью в критике.

Семинар № 26

Тема: «Становление новых жанров в современной художественной критике»

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение и развитие блогов, подкастов и видеоканалов как новых форм художественной критики.
2. Роль социальных сетей в популяризации искусства и критического анализа.
3. Современные жанры критики: эссе, кураторские тексты, видеообзоры.
4. Влияние новых технологий на восприятие критики широкой аудиторией.
5. Примеры инновационных форм критики в цифровую эпоху.

Семинар № 27

Тема: «Художественная критика в эпоху цифровых технологий»

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние цифровых платформ на характер и содержание художественной критики.
2. Социальные сети и их роль в демократизации критики искусства.
3. Проблемы профессионализма и компетенции в цифровой критике.

4. Новые инструменты для критиков: мультимедийные форматы и интерактивные технологии.
5. Перспективы развития художественной критики в эпоху искусственного интеллекта.

Семинар № 28

Тема: «Практика современной художественной критики»

Вопросы для обсуждения:

1. Роль критика в современном художественном мире: взаимодействие с художниками, галереями, музеями.
2. Использование междисциплинарных подходов в анализе произведений искусства.
3. Примеры успешных критических текстов и их влияние на восприятие искусства.
4. Проблемы взаимодействия критики и арт-рынка: объективность и коммерческий интерес.
5. Практические аспекты подготовки критических текстов для современных платформ.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Основы музейного дела и история музеев» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к семинарским 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 по изучаемой теме;
 - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
 - подготовка к семинарским и практическим занятиям;
- подготовка к зачёту.

7.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1: Теории возникновения и функции искусства. Классификация искусств

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте сравнительный анализ теорий возникновения искусства (биологическая, игровая, магическая, трудовая), выделив их ключевые особенности и ограничения.
2. Найдите примеры произведений искусства, которые иллюстрируют каждую из функций искусства (познавательная, воспитательная, гедонистическая и др.), и объясните свой выбор.
3. Составьте схему классификации искусств по различным критериям (способ формирования образов, пространственно-временные характеристики, функции).

Тема 2: Виды и жанры изобразительного искусства. Понятие художественного стиля

Задания для самостоятельной работы:

1. Найдите примеры произведений искусства для каждого основного жанра (портрет, пейзаж, натюрморт и т.д.), проанализируйте их сюжет и композицию.
2. Подготовьте краткую характеристику одного художественного стиля (например, готика, барокко, модерн), включая его признаки и примеры.
3. Проведите анализ эволюции одного жанра (например, пейзаж от эпохи Возрождения до импрессионизма).

Тема 3: Графика как вид искусства. Виды и техники

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте сравнительный анализ различных техник графики (офорт, литография, рисунок), указав их особенности и примеры.
2. Найдите примеры использования графики в книжных иллюстрациях, плакатах или рекламе и опишите их значение.
3. Создайте небольшой эскиз в графической технике (например, карандашом или тушью) и проанализируйте использованные приёмы.

Тема 4: Скульптура как вид искусства. Виды и техники

Задания для самостоятельной работы:

1. Найдите примеры рельефной и круглой скульптуры, опишите их особенности и функции.
2. Исследуйте использование одного из материалов (например, бронза или мрамор) в создании скульптур, приведите примеры выдающихся работ.
3. Проанализируйте взаимодействие скульптуры с архитектурой в историческом или современном контексте.

Тема 5: Архитектура как вид искусства. Виды и техники

Задания для самостоятельной работы:

1. Составьте описание одного архитектурного стиля (например, барокко, готика, модернизм), приведя примеры зданий и их особенности.
2. Подготовьте сравнительный анализ использования одного элемента (арка, купол, свод) в разных эпохах.
3. Исследуйте взаимодействие архитектуры и окружающей среды на примере современных эко-строений.

Тема 6: Декоративно-прикладное искусство. Его виды и техники

Задания для самостоятельной работы:

1. Найдите примеры декоративно-прикладного искусства разных культур (например, восточная керамика, европейский текстиль) и проанализируйте их отличия.
2. Подготовьте мини-презентацию о развитии одной из техник (например, чеканка, ткачество, лепка).
3. Попробуйте создать эскиз предмета декоративно-прикладного искусства (например, узор для ткани или дизайн керамической вазы).

Тема 7: Анализ художественного произведения

Задания для самостоятельной работы:

1. Выберите произведение искусства и проведите его формальный анализ, выделив композицию, цветовую гамму, текстуру.
2. Подготовьте символический анализ выбранного произведения, интерпретируя его основные образы.
3. Сравните два произведения искусства разных эпох, выявив их общие и отличительные черты.

Тема 8: Историография и методология истории искусства. «Археология искусства». Методы первичной обработки художественного памятника

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите историю создания и развития одного из методов искусствоведения (например, знаточество или текстологический анализ).
2. Найдите примеры работы с архивными материалами в истории искусства и их значение для атрибуции произведений.

3. Подготовьте краткий отчёт о биографии одного коллекционера и его влиянии на развитие музееведения.

Тема 9: Формальный и формально-стилистический метод. Венская школа искусствознания

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите принципы формального метода Генриха Вёльфлина и найдите примеры его применения в анализе произведений искусства.
2. Подготовьте краткое описание вклада Венской школы искусствознания (Алоис Ригль, Макс Дворжак) в развитие формально-стилистического метода.
3. Выберите произведение искусства и выполните его стилистический анализ, используя подходы Венской школы.

Тема 10: Иконографический анализ

Задания для самостоятельной работы:

1. Найдите пример произведения искусства с богатыми символами (например, религиозная картина или мифологическая скульптура) и разберите его с точки зрения иконографического анализа.
2. Составьте список символов, используемых в искусстве Средневековья или Ренессанса, и объясните их значение.
3. Подготовьте сравнительный анализ одного и того же сюжета (например, Благовещение) в разных художественных традициях.

Тема 11: Иконологический анализ. Варбургский кружок

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитайте текст Эрвина Панофского об иконологическом анализе и подготовьте его краткий конспект.
2. Выберите произведение искусства и выполните его иконологический анализ, исследуя культурный и философский контекст.
3. Исследуйте роль Абби Варбурга и Варбургского кружка в развитии иконологического подхода и напишите эссе об их достижениях.

Тема 12: Семиотика в искусствознании

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите основные понятия семиотики (знак, код, символ) и подготовьте их определения с примерами из искусства.
2. Проведите семиотический анализ выбранного произведения искусства, уделяя внимание системе знаков и их взаимодействию.
3. Напишите краткий обзор работы Юрия Лотмана или Ролана Барта и их подхода к анализу визуального искусства.

Тема 13: Междисциплинарные подходы современного искусствознания

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте обзор примеров междисциплинарного анализа произведений искусства, включая социологию, психологию и философию.
2. Исследуйте применение цифровых технологий (3D-моделирование, искусственный интеллект) в изучении и анализе искусства.
3. Напишите мини-эссе о значении экологии или этнографии в современном искусствознании.

Тема 14: Понятие художественной критики как составной части искусствознания: её подходы и формы

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте сравнительный анализ подходов художественной критики: описательный, аналитический, оценочный.
2. Составьте список форм художественной критики (рецензия, эссе, кураторский текст) и укажите их ключевые особенности.
3. Напишите рецензию на выставку или отдельное произведение искусства, используя выбранный подход.

Тема 15: Художественная критика античного мира

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитайте отрывки из текстов Платона и Аристотеля об искусстве, сделайте их краткий пересказ и анализ.
2. Изучите риторическую традицию античной критики на примере работ Лукиана или Филострата.
3. Составьте таблицу, сравнив основные принципы античной художественной критики и современные подходы.

Тема 16: Художественная критика эпохи Средневековья

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте конспект на тему теологических основ художественной критики в Средневековье, опираясь на труды Фомы Аквинского.
2. Изучите особенности средневековых трактатов об искусстве и их влияние на развитие критики.
3. Проведите анализ роли религиозных символов в произведениях искусства эпохи Средневековья.

Тема 17: Возрождение и зарождение научного подхода к критике искусства

Задания для самостоятельной работы:

1. Прочитайте фрагменты из «Жизнеописаний» Джорджо Вазари и подготовьте их анализ с акцентом на биографический метод.
2. Исследуйте вклад Леона Баттиста Альберти в формирование научного подхода к анализу перспективы и пропорций.
3. Сравните подходы к художественной критике в эпоху Возрождения и Средневековья.

Тема 18: Классицизм и формирование канонов художественной критики

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите труды Джованни Пьетро Беллори и составьте краткое описание его концепции классического искусства.
2. Разберите метод «Баланс картин» Роже де Пиля и проанализируйте его использование в оценке произведений искусства.
3. Подготовьте сравнительный анализ классицистических канонов и художественных принципов эпохи романтизма.

Тема 19: Романтизм как новая веха художественной критики. Роль художественной критики в эпоху импрессионизма

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите вклад Фридриха Шеллинга в художественную критику романтизма и составьте краткий конспект его идей.
2. Подготовьте анализ влияния Шарля Бодлера и Эмиля Золя на восприятие искусства импрессионизма.
3. Напишите эссе о ключевых отличиях художественной критики романтизма и критики эпохи классицизма.

Тема 20: Художественная критика в России XVIII века

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите теорию цвета Михаила Ломоносова и её влияние на российскую художественную критику.
2. Подготовьте анализ первых русских рецензий на произведения искусства и их значимости для становления критики.
3. Напишите краткий обзор роли Александра Сумарокова в формировании нравственных и эстетических идеалов российского искусства.

Тема 21: Развитие института художественной критики в XIX веке

Задания для самостоятельной работы:

1. Исследуйте вклад Виссариона Белинского в российскую художественную критику XIX века и составьте список его ключевых работ.
2. Подготовьте сравнительный анализ подходов французской и российской художественной критики XIX века.
3. Составьте отчёт о роли художественной критики в формировании эстетических взглядов общества в XIX веке.

Тема 22: Советская художественная критика

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите ключевые принципы социалистического реализма и их влияние на художественную критику в Советском Союзе.
2. Подготовьте анализ критики эпохи «оттепели», выделив её особенности и отличия от раннесоветской критики.
3. Напишите мини-эссе о роли советской художественной критики в развитии кинематографа.

Тема 23: Развитие западноевропейской критики в XX веке

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите работы Клемента Гринберга о модернизме и напишите обзор его ключевых идей.
2. Проведите анализ подходов к искусству постмодернизма в трудах Жана Бодрийера.
3. Найдите примеры взаимодействия художественной критики с массовой культурой в Западной Европе XX века.

Тема 24: Художественная критика в России в XX веке

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте обзор художественной критики раннесоветского периода и её идеологических установок.
2. Напишите рецензию на выставку или работу одного из представителей русского авангарда, используя методы критики XX века.
3. Изучите особенности постсоветской критики, её влияние на современное искусство и напишите краткий анализ.

Тема 25: Проблемы объективности и субъективности в художественной критике

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте эссе о проблеме субъективности в современной художественной критике и её влиянии на восприятие произведений.
2. Составьте таблицу с примерами критических текстов, в которых соблюдается баланс между объективностью и субъективностью.
3. Напишите рецензию на произведение искусства, постаравшись максимально

объективно обосновать свою оценку.

Тема 26: Становление новых жанров в современной художественной критике

Задания для самостоятельной работы:

1. Исследуйте использование блогов и подкастов как новых форм художественной критики и приведите примеры успешных проектов.
2. Подготовьте анализ влияния социальных сетей на развитие и демократизацию художественной критики.
3. Напишите небольшой текст в жанре кураторского эссе, посвященный современной выставке или арт-объекту.

Тема 27: Художественная критика в эпоху цифровых технологий

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучите примеры использования мультимедийных инструментов (видеообзоров, интерактивных презентаций) в цифровой художественной критике.
2. Подготовьте анализ роли социальных сетей в продвижении искусства и формировании новых аудиторий.
3. Напишите статью о возможностях и проблемах применения искусственного интеллекта в художественной критике.

Тема 28: Практика современной художественной критики

Задания для самостоятельной работы:

1. Исследуйте примеры взаимодействия критиков с музеями и галереями и напишите обзор их деятельности.
2. Подготовьте рецензию на произведение современного искусства, интегрируя междисциплинарный подход.
3. Создайте проект презентации выставки с использованием современных мультимедийных технологий и элементов критического анализа.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (ЗФО)

Контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения. Требования к выполнению контрольной работы:

Контрольная работа по курсу «Искусствознание и художественная критика» является необходимым компонентом контроля обучения. Студент должен сдать работу в срок не позднее 2 недель до начала экзаменационной сессии. Тему студент выбирает из предложенного списка.

Работа может быть аккуратно написана или отпечатана. Текст работы пишется на одной стороне стандартных листов формата А-4. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Объем работы, написанной от руки, не должен превышать 12 страниц, а отпечатанной на принтере – 10 страниц (шрифт – Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1,5). Страницы необходимо пронумеровать. Номер страницы ставится внизу по центру. На титульном листе номер страницы не ставится. Студент имеет право пользоваться материалами из Интернета, но с обязательной ссылкой на их адреса в Сети в соответствии с общепринятыми требованиями оформления источников. Студент не должен механически переписывать материал выбранной темы, переписывать или распечатывать на принтере чужую контрольную работу или сканированный учебник. Подобные работы не будут засчитаны.

Необходимо в начале второй страницы, после титульного листа, поместить план (3 – 4 пункта с обязательным введением и выводами, которые должны отвечать содержанию работы). В плане следует указать номера страниц каждого пункта.

Работа должна содержать список использованной литературы, составленный по алфавиту (не менее 3 источников), а в тексте в квадратных скобках должны быть приведены ссылки на все указанные в списке источники: первая цифра – номер источника в списке, вторая – номер страницы, например: [1, с. 56] или [1, с. 56–57; 3, с. 223]. Грамматические и стилистические ошибки, исправления не допускаются.

8.1.1. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (V СЕМЕСТР)

1. Теории возникновения искусства: основные подходы и их характеристика.
2. Функции искусства в обществе: воспитательная, гедонистическая, познавательная.
3. Классификация искусств: пространственные, временные и пространственно-временные виды.
4. Жанры изобразительного искусства: их развитие и особенности.
5. Понятие художественного стиля и его связь с эпохой.
6. Виды графики: станковая, книжная, прикладная.
7. Основные графические техники: их применение и значение.
8. Скульптура: различие между монументальной и декоративной формами.
9. Архитектурные стили: их особенности и примеры.
10. Взаимодействие скульптуры и архитектуры: роль скульптуры в архитектурных ансамблях.

8.1.2. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (VI СЕМЕСТР)

1. Историография искусства: ключевые этапы её формирования и развития.
2. «Археология искусства» как метод изучения художественных памятников.
3. Знаточество: значение метода и его представители.
4. Формальный метод Генриха Вёльфлина: принципы и примеры применения.
5. Венская школа искусствознания и её вклад в развитие формально-стилистического анализа.
6. Иконографический анализ: основные этапы и методы.
7. Иконологический анализ Эрвина Панофского: уровни интерпретации.
8. Варбургский кружок и его роль в развитии иконологического подхода.
9. Семиотика в искусствознании: понятия знака, символа и кода.
10. Междисциплинарные подходы в современном искусствознании: примеры и перспективы.

8.1.3. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (VII СЕМЕСТР)

1. Художественная критика античного мира: основные подходы Платона и Аристотеля.
2. Роль риторики в античной художественной критике.
3. Теологические основы художественной критики в Средневековье.
4. Трактаты о красоте и искусстве в Средневековье: их значение для развития критики.
5. Возрождение: вклад Леона Баттиста Альберти и Джорджо Вазари в художественную критику.
6. Формирование научного подхода к анализу искусства в эпоху Возрождения.
7. Классицизм и развитие канонов художественной критики: концепции Беллори и Роже де Пиля.
8. Романтизм: новый взгляд на художественную критику и её связь с индивидуальностью автора.

9. Импрессионизм: вызовы академической критике и роль Бодлера и Золя.
10. Развитие художественной критики в России XVIII века: влияние Ломоносова и Сумарокова.

8.1.4. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (VIII СЕМЕСТР)

1. Социалистический реализм как основная эстетическая концепция советской художественной критики.
2. Художественная критика в эпоху «оттепели»: ключевые изменения и новые подходы.
3. Роль советской художественной критики в развитии изобразительного искусства и кинематографа.
4. Западноевропейская художественная критика в XX веке: модернизм и постмодернизм.
5. Вклад Клемента Гринберга в анализ модернизма и абстрактного экспрессионизма.
6. Постмодернистские теории в художественной критике: влияние Жана Бодрийера.
7. Развитие художественной критики в России в XX веке: от соцреализма до постсоветской критики.
8. Проблемы объективности и субъективности в художественной критике.
9. Новые жанры художественной критики в эпоху цифровых технологий: блоги, подкасты, видеобзоры.
10. Практика современной художественной критики: взаимодействие с галереями, музеями и аудиторией.

8.2. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ (VI СЕМЕСТР)

1. Какие основные теории объясняют происхождение искусства?
2. Каковы основные функции искусства в обществе? Приведите примеры.
3. Чем отличаются изобразительное, выразительное и зрелищное виды искусства?
4. Как классифицируются искусства по пространственным и временным характеристикам?
5. Какие жанры изобразительного искусства вы знаете? Охарактеризуйте их.
6. Что такое художественный стиль, и какие факторы влияют на его формирование?
7. Какие основные виды графики существуют, и в чём их отличия?
8. Какие техники графики наиболее распространены? Приведите примеры их использования.
9. Чем отличается круглая скульптура от рельефной?
10. Какие материалы используются в скульптуре, и как они влияют на характер произведения?
11. Какие функции выполняет архитектура как вид искусства?
12. Охарактеризуйте основные архитектурные стили (готика, барокко, модернизм).
13. Что такое декоративно-прикладное искусство, и какие его виды существуют?
14. Какую роль играет орнамент в декоративно-прикладном искусстве?
15. Какие основные этапы включает анализ художественного произведения?
16. Что включает в себя формальный анализ произведения искусства?
17. Как можно определить символику и её значение в произведении искусства?
18. В чём заключается роль историографии в истории искусствознания?
19. Что такое «археология искусства», и какие методы она использует?
20. Что такое знаточество, и какую роль оно играет в анализе произведений искусства?
21. Каковы основные принципы формального метода Генриха Вёльфлина?
22. Какие идеи Венской школы искусствознания повлияли на развитие искусствоведения?
23. Что такое иконографический анализ, и как он проводится?

24. Каковы основные этапы иконологического анализа Эрвина Панофского?
25. Какую роль сыграл Варбургский кружок в развитии иконологии?
26. В чём суть семиотического подхода к анализу искусства?
27. Как знаки и символы используются в искусстве, согласно семиотике?
28. Как междисциплинарный подход помогает изучать искусство?
29. Какие дисциплины взаимодействуют с искусствоведением, и как они обогащают его методы?
30. Каково место художественной критики в системе искусствоведения?

8.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (VIII СЕМЕСТР)

1. Какие теории объясняют происхождение искусства?
2. Какие функции искусства можно выделить, и в чём их значение для общества?
3. Как классифицируются искусства по способу формирования образов?
4. Чем отличаются пространственные, временные и пространственно-временные виды искусства?
5. Назовите основные жанры изобразительного искусства и охарактеризуйте их.
6. Что такое художественный стиль, и какие факторы определяют его особенности?
7. Какие виды графики существуют, и как они используются в искусстве?
8. Перечислите основные техники графики и их особенности.
9. Чем отличается круглая скульптура от рельефной?
10. Какие материалы используются в скульптуре, и как их выбор влияет на произведение?
11. Какие функции выполняет архитектура как вид искусства?
12. Охарактеризуйте основные архитектурные стили и их историческое значение.
13. Что такое декоративно-прикладное искусство, и какие его виды существуют?
14. Какую роль играет орнамент в декоративно-прикладном искусстве?
15. Какие этапы включает анализ художественного произведения?
16. Чем отличается формальный анализ от символического анализа в искусствоведении?
17. Какие методы используются для интерпретации символов в искусстве?
18. Что изучает историография искусства, и какие этапы её развития вы знаете?
19. Какие методы используются в «археологии искусства»?
20. В чём суть метода знаточества, и как он применяется в искусствоведении?
21. Каковы основные принципы формального метода Генриха Вёльфлина?
22. Какую роль сыграла Венская школа искусствоведения в развитии формально-стилистического анализа?
23. Что такое иконографический анализ, и как он применяется в изучении искусства?
24. Охарактеризуйте уровни анализа Эрвина Панофского (иконографический, иконологический).
25. Какую роль в искусствоведении сыграл Варбургский кружок?
26. В чём суть семиотического подхода к анализу искусства?
27. Как знаки и символы используются в произведениях искусства, согласно семиотике?
28. Как междисциплинарный подход помогает изучать произведения искусства?
29. Какие дисциплины взаимодействуют с искусствоведением, и как это влияет на методы анализа?
30. Какие основные подходы использует художественная критика?
31. Как развивалась художественная критика в античном мире?
32. Как философия Платона и Аристотеля повлияла на античную художественную критику?
33. Какие особенности характеризуют художественную критику Средневековья?
34. Как трактаты Фомы Аквинского повлияли на развитие средневековой критики?
35. В чём заключаются достижения художественной критики эпохи Возрождения?
36. Какое значение для искусства имеет биографический метод Джорджо Вазари?

37. Как классицизм повлиял на развитие канонов художественной критики?
38. Какие идеи Беллори и Роже де Пиля стали основополагающими для критики классицизма?
39. Чем отличается художественная критика эпохи романтизма от классицизма?
40. Какое влияние оказала художественная критика Шарля Бодлера на восприятие импрессионизма?
41. Как развивалась художественная критика в России XVIII века?
42. Какие идеи Михаила Ломоносова повлияли на художественную критику в России?
43. Как художественная критика XIX века способствовала популяризации искусства?
44. Какие изменения произошли в советской художественной критике в эпоху социалистического реализма?
45. Как художественная критика периода «оттепели» отличалась от предыдущих этапов?
46. Какие новые подходы появились в западноевропейской критике XX века?
47. Как постмодернистские идеи Бодрийера повлияли на анализ искусства в XX веке?
48. Какие новые жанры художественной критики появились в эпоху цифровых технологий?
49. Как социальные сети изменили характер художественной критики?
50. Какие междисциплинарные подходы используются в современной художественной критике?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы ИТ – 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.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на практическом/семинарском занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать. Отвечает уверенно, грамотно, использует профессиональную терминологию. Вопросы преподавателя и однокурсников полностью раскрыты и обоснованы. Задания выполнены полностью, с самостоятельными выводами и аналитическим подходом. Демонстрирует инициативу, участвуя в дополнительных дискуссиях и предложениях.
Хорошо (4)	Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала. Иногда допускает неточности или недостаточно аргументирует свою позицию. Использует профессиональную терминологию, но не всегда уверенно. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты, но не в полной мере. Задания выполнены, но без глубокого анализа и дополнительных выводов.
Удовлетворительно (3)	Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала. Ответы неполные, часто не аргументированные, с нарушением логики. Использование профессиональной терминологии минимально. Вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты частично. Задания выполнены не полностью, либо с ошибками.
Неудовлетворительно (2)	Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки. Демонстрируется незнание материала. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников отсутствуют или неаргументированы. Задания либо не выполнены, либо выполнены с грубыми ошибками.

10.2. Описание шкалы оценивания самостоятельной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	<p>Работа выполнена полностью и соответствует всем требованиям задания. Студент демонстрирует глубокое понимание темы, умение анализировать и критически осмысливать информацию. Приведены чёткие, логически выстроенные аргументы, которые подкреплены примерами из художественных произведений, текстов или исследований. Использована профессиональная терминология, при необходимости выполнен качественный визуальный или текстовый анализ. Работа оформлена грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Если требуются творческие задания (эскизы, рецензии), они выполнены с высоким уровнем оригинальности и демонстрируют высокий художественный или аналитический уровень.</p>
Хорошо (4)	<p>Работа выполнена в целом правильно, основные требования задания выполнены. Студент показывает хорошее понимание темы и её аспектов, однако анализ может быть поверхностным или недостаточно развернутым. Приведены аргументы и примеры, но не все они логически обоснованы или подкреплены достаточным количеством данных. Профессиональная терминология использована, но могут встречаться отдельные неточности. В оформлении работы могут быть незначительные орфографические, пунктуационные или стилистические ошибки. Если требуется творческая составляющая, она выполнена корректно, но не демонстрирует полного раскрытия потенциальных идей.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Работа выполнена частично, многие аспекты задания раскрыты поверхностно или с недостаточной точностью. Студент демонстрирует общее понимание темы, но отсутствует глубокий анализ или критический подход. Аргументы и примеры приведены, но они могут быть неуместными или недостаточно развернутыми. Профессиональная терминология используется ограниченно или с ошибками. В работе встречаются орфографические, пунктуационные и стилистические недочёты, которые затрудняют понимание текста. Творческие задания выполнены на минимальном уровне, демонстрируют недостаточную оригинальность или проработку.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Работа выполнена неполностью или вовсе не соответствует заданию. Студент не продемонстрировал понимания темы или анализ произведений выполнен некорректно. Аргументация отсутствует или базируется на неверных данных. Примеры либо отсутствуют, либо не соответствуют заданной теме. Профессиональная терминология почти не используется или используется неправильно. В работе большое количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Творческая часть задания (если требуется) отсутствует или выполнена на крайне низком уровне, без демонстрации базовых навыков анализа или художественной работы.</p>

10.3. Описание шкалы оценивания контрольной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p>Отлично (5)</p>	<p>Работа выполнена полностью, раскрывает все поставленные задачи и соответствует требованиям к содержанию и оформлению. Продемонстрировано глубокое понимание материала, логическое изложение мыслей и высокий уровень аналитических навыков. Используются примеры, которые подтверждают знания теоретического и практического материала, а также демонстрируется самостоятельный подход к выполнению задания. Ответы точные, развернутые, с четкой аргументацией, без ошибок. Оформление соответствует всем предъявленным требованиям: текст структурирован, грамматически правильный, с аккуратным оформлением ссылок и списка литературы (если требуется). Работа может включать дополнительные элементы анализа или выводов, которые выходят за рамки минимальных требований.</p>
<p>Хорошо (4)</p>	<p>Работа выполнена в целом качественно, но содержит незначительные недочеты в содержании, аргументации или оформлении. Продемонстрировано хорошее знание материала, ответы на основные вопросы точны и логичны, но могут быть менее глубокими или аналитичными. Примеры, подтверждающие теоретический материал, приведены, однако их количество или качество может быть недостаточным. В работе могут встречаться незначительные ошибки или упущения, которые не искажают общего смысла. Оформление в целом соответствует требованиям, однако возможны мелкие нарушения формата или стилистики.</p>
<p>Удовлетворительно (3)</p>	<p>Работа выполнена частично или поверхностно: раскрыты не все вопросы, а изложение материала носит фрагментарный или общий характер. Продемонстрированы базовые знания, однако не хватает глубины анализа, четкости аргументации или использования примеров. Возможны ошибки или неточности в содержании, включая искажения фактов, некорректное использование понятий или терминов. Оформление работы не полностью соответствует требованиям: текст может быть плохо структурированным, с орфографическими, пунктуационными или стилистическими ошибками. Несмотря на эти недостатки, работа показывает минимальный уровень владения материалом.</p>
<p>Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Работа выполнена некачественно или не завершена. Отсутствует раскрытие большинства вопросов, а представленные ответы демонстрируют слабое или недостаточное знание материала. Аргументация отсутствует или носит хаотичный характер, примеры либо не приведены, либо их использование некорректно. В работе содержатся серьезные ошибки, которые искажают общий смысл. Оформление не соответствует установленным требованиям: текст не структурирован, содержит значительное количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Работа не отвечает минимальным критериям и не демонстрирует достаточного уровня подготовки.</p>

10.4. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Зачтено	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>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.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>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.</p>
	<p>Студентом в течение семестра выполнены все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.</p>
Не зачтено	<p>Студентом в течение семестра выполнены не все самостоятельные работы (доклады с презентациями).</p> <p>Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.</p>

10.5. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене

Оценка по номинальной шкале	Описание уровней результатов обучения
Отлично (5)	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 (4)	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.
Удовлетв. (3)	Студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.
Не удовлетв.	Студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах.

Условием допуска к экзамену является выполнение студентом всех самостоятельных работ по пройденным темам (для ОФО) и контрольных работ (для ЗФО).

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 290 с.
2. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 367 с.
3. Шестаков, В. П. История эстетических учений: учеб. пособие / В. П. Шестаков. – М.: Книжный дом "Либроком", 2009. – 407 с.
4. Самосознание культуры и искусства XX века: Западная Европа и США / Пер. С. С. Аверинцева и др.; отв. ред. и сост. Р. А. Гальцева. – М.; СПб.: Университетская книга: Культурная инициатива, 2000. – 637 с.
5. Черняева, Е. Н. 55 книг для искусствоведа. Главные идеи в истории искусств. – М.: Бомбора, 2022. – 304 с.
6. Ильина, Т. В. Введение в искусствоведение: учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 2-е изд., стер. – М.: Юрайт, 2024. – 201 с.
7. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 1. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.
8. Сокольникова, Н. М. История изобразительного искусства: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. Т. 2. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с.
9. Павлова, А. Ю., Сколова, Н. В. Художественная критика: учебное пособие для студентов. – Челябинск: Челябинский государственный институт культуры и искусств, 2016. – 295 с.
10. Турчин, В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX веков. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 456 с.
11. Дидро, Д. Салоны / Пер. с фр. Т. 2. – М.: Искусство, 1989. – 398 с.
12. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Пер. с ит. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 640 с.
13. Беллори, Дж. П. Жизнеописания современных художников. – М.: Искусство, 1977. – 300 с.
14. Бодлер, Ш. Об искусстве. – М.: Искусство, 1986. – 512 с.
15. Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии / Пер. с нем. – М.: Гослитиздат, 1957. – 519 с.

Дополнительная литература:

1. Античность. Средние века. Новое время: проблемы искусства / Редкол. М. Я. Либман и др. – М.: Наука, 1977. – 257 с.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. – М.: Архитектура-С, 2007. – 392 с.
3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствоведения: в 5 т. – М.: Наука, 2015.
4. Арсланов, В. Г. История западного искусствоведения XX века: учеб. пособие для вузов. – М.: Академический проект, 2003. – 766 с.
5. Ванеян, С. С. Гомбрих, или Наука и иллюзия: очерки текстуальной прагматики. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. – 302 с.
6. Вентури, Л. От Мане до Лотрека / Пер. с итал. Ц. И. Кин. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 351 с.
7. Даниэль, С. М. Европейский классицизм. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 301 с.

8. Даниэль, С. М. Сети для Протея: Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. – СПб.: Искусство-СПб, 2002. – 303 с.
9. Зедльмайр, Г. Искусство и истина: теория и метод истории искусства / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – СПб.: Аxiома, 2000. – 271 с.
10. Леон Баттиста Альберти / В. Н. Лазарев, Л. М. Брагина, В. П. Зубов и др.; отв. ред. В. Н. Лазарев. – М.: Наука, 1977. – 192 с.
11. Муратов, П. П. Образы Италии: в 3 т. – СПб.: Азбука-классика, 2009.
12. Панофски, Э. Idea: к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. – 2-е изд., испр. – СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 236 с.
13. Прокофьев, В. Н. Об искусстве и искусствознании: статьи разных лет. – М.: Советский художник, 1985. – 320 с.
14. История эстетики в памятниках и документах. – М.: Искусство, 1973. – 480 с.
15. Щукина, Т. С. Теоретические проблемы художественной критики. – М.: Наука, 1979. – 272 с.
16. Ванслов, В. В. Искусствознание и критика: методологические основы и творческие проблемы. – Л.: Наука, 1988. – 310 с.
17. 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 федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского», имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.