

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АРТ-КРИТИКИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Арт-менеджмент и галерейное дело
Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очно-заочная и заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

История и теория арт-критики

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Составитель(и):

Доктор филологических наук, доцент,

профессор кафедры кино и современного искусства А.В. Марков

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства

№04 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - развитие профессионализма в создании аналитических и критических текстов, развитие аргументации, с опорой на принцип историзма и с учетом классических и новейших достижений литературной и художественной критики.

Задачи дисциплины (модуля):

- Углубленное знакомство с историей критики и образцовыми критическими текстами, разбор принципов построения качественного критического текста
- Работа над семантикой, стилистикой и прагматикой критического текста
- Исследование различных «форматов», жанров и прагматических ситуаций функционирования критики
- Рассмотрение границ и методологии научного изучения арт-критики
- Рассмотрение специфики критических выступлений как необходимой части художественного процесса
- Рассмотрение взаимосвязи между критикой и наукой об искусстве, взаимообогащения этих двух практик.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов	<i>Знать:</i> образцы современной арт-критики <i>Уметь:</i> различать разные жанры и стили критических выступлений <i>Владеть:</i> стилистикой литературного описания произведений искусства
	ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий	<i>Знать:</i> образцы современной арт-критики <i>Уметь:</i> различать разные жанры и стили критических выступлений <i>Владеть:</i> стилистикой литературного описания произведений искусства
ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры	ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры	<i>Знать:</i> основные подходы к написанию критического текста <i>Уметь:</i> применять профессиональные знания при написании арт-критического текста <i>Владеть:</i> методами анализа произведения, творчества отдельного художника, отдельного течения,

(федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры	направления <i>Знать:</i> правила ценностной аргументации <i>Уметь:</i> ориентироваться на «формат» издания <i>Владеть:</i> навыками описания художественных произведений для различных целевых аудиторий
ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма	ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры	<i>Знать:</i> правила ценностной аргументации <i>Уметь:</i> вычленять критическую составляющую в науке об искусстве разных периодов развития <i>Владеть:</i> навыками описания художественных произведений для различных целевых аудиторий
	ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	<i>Знать:</i> принципы публичного анализа художественного произведения <i>Уметь:</i> выбирать примеры и проводить сравнения в арт-критике <i>Владеть:</i> имеющимися ресурсами по организации экспонирования художественных произведений

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «История и теория арт-критики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусств, Арт-менеджмент, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Основы атрибуции и экспертизы произведений искусства, Научно-исследовательская практика.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	16
2	Семинары	16
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
2	Семинары	8
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 132 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p>Раздел 1.</p> <p>Арт-критика в античности: схолии, комментарии, экфрасисы, пояснения, трактаты</p>	<p>Арт-критика в античности: схолии, комментарии, экфрасисы, пояснения, трактаты. Предпосылки появления арт-критики. Книжная культура античности и авторитет авторов. Особенности терминологии схолиев и комментариев. Жанровые границы трактата. Виды использования живописных сюжетов для сравнения. Отсылки к живописи и сравнения у Лукиана (“Как писать историю”)</p> <p>Практическое задание: анализ экфрасиса Филострата. Анализ основных риторических компонентов и приемов, поиск аналогичных риторических компонентов в современной критике и журналистике.</p>
2.	<p>Раздел 2.</p> <p>Арт-критика в Средние века: экфрасисы, трактаты, письма</p>	<p>Арт-критика в Средние века: экфрасисы, трактаты, письма</p> <p>Средневековый экфрасис: сравнение Михаила Пселла и аббата Сугерия (Сюжера) из Сен-Дени. Представления о красоте, занимательности, экстазе. Иконоборчество и иконопочитание. Описание икон, картин, реликвий. Критерии отличия подлинного от поддельного. Оценка прекрасных произведений, экстатические мотивы.</p> <p>Практическое задание: Анализ высказываний аббата Сюжета. Анализ с учетом основных средневековых эстетических доктрин. Как именно описываются уникальные произведения?</p>
3.	<p>Раздел 3.</p> <p>Арт-критика в эпоху раннего Нового времени: диалоги, трактаты, эссе</p>	<p>Арт-критика в эпоху раннего Нового времени: диалоги, трактаты, эссе</p> <p>Ренессанс как реконструкция и пересмотр канона. Спор о “трех венцах” (Леонардо Бруни). Появление и развитие антикваризма (коллекционерства) от Никколи до эпохи Просвещения. Биографии художников и “портреты” знаменитых людей.</p> <p>Анализ биографий художников в книге Вазари. Как строятся биографии, какова доля анекдотического материала, как приводятся цитаты, как описывается уникальность и миссия художника. Как можно извлечь из этих биографий анализ художественных произведений.</p>

4.	<p>Раздел 4. Арт-критика в Новое время: журналы, газеты, регулярные репортажи.</p>	<p>Арт-критика в Новое время: журналы, газеты, регулярные репортажи. Появление журналистики. Жанр “Салонов” (Дидро) и “Парадокс об актере” Дидро. “Салоны” в XIX веке. Шарль Бодлер как арт-критик. Анализ критики Ш. Бодлера. Как описывается вкус. Как описывается современность в отличие от всех предыдущих эпох.</p>
5.	<p>Раздел 5. Арт-критика в Новейшее время: статьи, пресс-релизы, текстово-визуальная информация.</p>	<p>Арт-критика в Новейшее время: статьи, пресс-релизы, текстово-визуальная информация. Модернистская критика и эссеистика: поэтика, создаваемая самими поэтами и художниками. Появление кураторских текстов. Соединение кураторского и критического высказывания у Розалинды Краус. Эволюция иллюстрированных изданий. Арт-критика в современной медиасреде. Анализ арт-критики Розалинды Краусс (или другого критика-куратора). Как строится аргументация, какие именно узлы высказывания наиболее убедительны.</p>
6.	<p>Раздел 6. Малые формы: написание аннотации, пресс-релиза.</p>	<p>Малые формы: написание аннотации, пресс-релиза. Аннотация как сжатая характеристика и особенностей произведения, и самого вида искусства. Структура аннотации. Пресс-релиз как публичное высказывание.</p>
7.	<p>Раздел 7. Средние формы: написание эссе</p>	<p>Эссе как итог человеческого опыта, главное правило: “не спешить”. Особенности аргументации в эссе, раскрытие правил искусства в форме свободного изложения. Знакомство с эссеистикой и создание короткого эссе как результата всего опыта знакомства с данным произведением искусства.</p>
8/	<p>Раздел 8. Большие формы: написание статьи</p>	<p>Статья как публичное высказывание. Различные формы интеллектуальной публичности, особенности публичного высказывания об искусстве. Защита новых форм искусства, обоснование непрерывности развития искусства. Как происходит создание статьи, обосновывающей какое-либо произведение современного искусства как факт мирового искусства.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Арт-критика в античности: схолии, комментарии, экфрасисы, пояснения, трактаты	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Арт-критика в Средние века: экфрасисы, трактаты, письма	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Арт-критика в эпоху раннего Нового времени: диалоги, трактаты, эссе	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к контрольной работе
4.	Раздел 4. Арт-критика в Новое время: журналы, газеты, регулярные	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора

	репортажи.	Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия
		Самостоятельная работа	Подготовка к контрольной работе
5.	Раздел 5. Арт-критика в Новейшее время: статьи, пресс-релизы, текстово-визуальная информация.	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия
		Самостоятельная работа	Подготовка к контрольной работе
6.	Раздел 6. Малые формы: написание аннотации, пресс-релиза.	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия
		Самостоятельная работа	Подготовка к контрольной работе
7.	Раздел 7. Средние формы: написание эссе	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Дискуссия по теме
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
8.	Раздел 8. Большие формы: написание статьи	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия
		Самостоятельная работа	Подготовка к контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольные вопросы	10 баллов	10 баллов
- контрольные задания	20 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Контрольные задания для промежуточной аттестации

1. Написание журнальной заметки

Представьте, что в Москву привезли «Полевого зайца» Дюрера. Напишите об этом заметку 1) в газету «Московский Комсомолец», 2) в журнал «Афиша».

Обращайте внимание на сжатость изложения, примеры популярности «зайчика», изложение фактов истории искусства (место произведения в развитии изобразительности) для неподготовленной аудитории.

2. Написание газетной информационной статьи

Наш музей имени И. В. Цветаева РГГУ экспонирует слепки античных, средневековых и ренессансных произведений (гипс, тонированный гипс, гипс с напылением). Нужно написать небольшой текст (6—7 фраз), доказывающий, что такой музей тоже заслуживает посещения, а не только музей, в котором хранятся подлинники. Объясните целевую аудиторию вашего текста.

Пример:

Когда-то великий Винкельман принял за античные фрески подделку, созданную братом знаменитого Казановы. Не говорит ли это о том, что прежде чем отличать подлинник от подделки, мы должны научиться ценить подлинник по копиям? Изготовление копий всегда считалось важнейшим делом: в произведении нужно было нащупать главные стилистические черты и передать их убедительным для зрителя образом. Копии -- это признак высочайшей культуры, и немецкие мастера конца конца позапрошлого века

не впадали ни в китч, ни в чрезмерный педантизм. В копиях музея, собранного И.В. Цветаевым, есть душа, есть жизнь, есть особое ощущение истории. Копиисты старались, чтобы зрители, мысленно переносясь в античность или средневековье, чувствовали себя современными людьми, ощущали дыхание прогресса, который позволяет всем знакомиться с произведениями искусства. Сейчас для этого есть телевизор и туристические путевки, но кому надоел телевизор, а до поездки в Италию ждать еще долго, непременно нужно прийти в музей на Чаянова.

3. Написание рецензии

Следует написать рецензию на одно из произведений, находящихся в Большом выставочном зале на 6 этаже. Рецензия должна состоять из 7--8 фраз. В ней должно быть сказано 1) в чем важность данного произведения, 2) какие именно эффекты оно производит (размышления, эмоции, другие состояния), 3) каков ближайший контекст этого произведения (вид искусства, направление и т.д.), 4) что совершенно особое в данном произведении.

4. Написание пресс-релиза

Необходимо написать пресс-релиз (3—4 тыс. знаков) о выставке "Кошки (варианты: собаки, лошади, мыши и т.д.) в мировом искусстве". Для этого придумайте концепцию этой выставки и напишите пресс-релиз. Помните, что пресс-релиз – текст, на основе которого пресса делает новостные сообщения, поэтому он должен быть емким и содержать краткие и удачные искусствоведческие формулы.

Пресс-релиз должен включать 1. информацию об организаторах выставки 2. информацию о принципах отбора экспонатов 3. новаторство и значимость выставки 4. примеры произведений 5. общие свойства экспонатов, что их объединяет помимо темы (напр., передача привычек животных, или демонстрация свойств общества через изображение домашних любимцев) и т. д.

5. Журнальное описание воображаемой выставки.

Представьте выставку, посвященную теме стульев в искусстве. Три ключевых экспоната: «Комната в Арле» Ван Гога, «Игроки в карты» Сезанна, «Электрический стул» Уорхола. Объясните в критической статье, что объединяет эти три произведения, кроме наличия стульев. Например, есть ли чувство тревоги, напряжения. Как художник оценивает изображаемый предмет, есть ли в этих произведениях ирония. Каков пафос произведений и т. д.

6. Написание статьи о современном художнике

Следует выбрать одного современного художника и написать о нем статью по схеме

Первый абзац – впечатления от его творчества

Второй абзац – впечатления от его личности

Третий абзац – особенности его произведений

Четвертый абзац – особенности его мировоззрения

Пятый абзац – его место в современном искусстве

7. Написание грантовой заявки

Вы собираетесь устроить выставку наивного искусства. Необходимо обосновать спонсору (на 1 с.), почему эта выставка нужна. Обратите внимание на то, что следует обосновывать ценность этого искусства человеку, далекому от науки об искусстве, но при этом

интересующемуся искусством. Поэтому следует одновременно «произвести впечатление» и «оставить благожелательное впечатление».

Темы докладов по дисциплине

Контрольные вопросы промежуточной аттестации

1. Классическая и неклассическая арт-критика: сходства и различия
2. Отношение литературной критики и арт-критики
3. Границы понятия «критическое мышление»
4. Особенности критического стиля
5. Роль арт-критики в художественном процессе
6. Личность арт-критика
7. Соотношение арт-критики и искусствознания в различных странах и традициях
8. Высокая и низкая арт-критика (газеты, журналы)
9. Эвристический потенциал арт-критики
10. Социальная значимость арт-критики

Темы для дискуссий

1. Арт-критика – основное или побочное занятие искусствоведа?
2. Должен ли арт-критик разбираться во всём?
3. Насколько арт-критика публицистична, как не уйти в публицистику?
4. Когда допустима хвалебная арт-критика?
5. Может ли арт-критик быть пристрастным (иметь любимых художников или любимые периоды в искусстве)?
6. К каким идеям и эмоциям публики обращается арт-критик?

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

- Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012.-526 с.

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011.

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.-559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с

Дополнительная

Изобразительное искусство, архитектура и искусствознание русского зарубежья / Фонд им. Д. С. Лихачева ; [отв. ред. О. Л. Лейкинд].- СПб.: Дмитрий Буланин, 2008.-478 с.

Курбановский Алексей Алексеевич. Исствознание как вид письма : [сб. ст.] / А. А. Курбановский. - СПб. : Борей-Арт, 2000.- 255 с.

Шестаков Вячеслав Павлович. История истории искусства : от Плиния до наших дней : учеб. пособие для художеств. и гуманитарных вузов / В. П. Шестаков ; Федер. агентство по культуре и кинематографии Рос. Федерации, Рос. ин-т культурологии. - М. : URSS : ЛКИ, 2008.- 304 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно

проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Рецензия в арт-критике

Вопросы для обсуждения:

1. Какие виды рецензий существуют?
2. Что помогает понять рецензия?

3. Какие в рецензии могут быть новации?
4. Можно ли в рецензии быть субъективным?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012. С. 11—38

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011. С. 9—33

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.-559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с. - С. 5—17

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 7—35.

Тема 2. Рецензия на тексты

Вопросы для обсуждения:

1. Как рецензии помогают разобраться в арт-критике?
2. Как рецензия помогает арт-процессу?
3. Тождественны ли рецензия и критика?
4. Бывает ли хвалебная рецензия?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012. С. 39—47

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011.- С. 34—67

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.- 559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с.- С. 18—22

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 36—46.

Тема 3. Рецензия на выставку

Вопросы для обсуждения:

1. Как соотносятся рецензирование и экспертиза?
2. Как рецензия помогает локальному арт-процессу?
3. Тождественны ли рецензия и обзор?
4. Как соотносятся наука и журналистика в рецензии?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012.- С. 48—60

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011.- С. 68—75

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.-559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с.- С. 23—50

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 47—61.

Тема 4. Обзор искусства

Вопросы для обсуждения:

1. В чем специфика жанра обзора?
2. Как в обзоре соотносятся описание, анализ и экспертиза?
3. Какие бывают виды обзоров?
4. Какие есть художественные элементы в дискурсе обзора?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012.- С. 61—80

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011. - С. 76—90

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.-559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с.- С. 51—77

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 62—99.

Тема 5. Комплексный обзор

Вопросы для обсуждения:

1. Как можно писать о периоде или эпохе в искусстве?
2. Возможно ли академически писать о текущем художественном процессе?
3. Какие новейшие достижения обзоров?
4. Как обзоры меняют аудиторию?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012.- С 81—102

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011. -С. 91—104

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.-559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с.- С. 78—93

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 100—133.

Тема 6. Полемика в арт-критике

Вопросы для обсуждения:

1. Как полемизировать со специалистами?
2. Как спорить сразу с несколькими точками зрения?
3. Как сделать полемику убедительной?

4. Как быть с несовпадением концептуальных языков при полемике?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012.- С 103—120

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011. -С. 105—117

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.- 559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с.- С. 94—102

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 134—151.

Тема 7. Арт-критика и история / биография

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы современные требования к историзму?
2. Как соотносятся исторический и биографический жанры?
3. Как сейчас меняется биографический подход к арт-критике?
4. Как соотносятся историзм и герменевтика / интерпретация?

Список литературы:

Бернштейн Борис Моисеевич. Об искусстве и искусствознании / Борис Бернштейн. - СПб. : Изд-во им. Н.И. Новикова, 2012. - С 121—150

Визуальные стратегии в классическом и современном искусстве : сб. науч. ст. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. гуманитарный ун-т", Фак. истории искусства ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2011.- С. 118—140

Художественная аура : истоки, восприятие, мифология / Рос. акад. художеств, Ин-т теории и истории изобраз. искусств ; отв. ред. О. А. Кривцун. - М. : Индрик, 2011.-559 с.

Лексикон современного искусства / С.-Петербург. гос. ун-т ; [под ред. А. А. Никоновой и М. В. Бирюковой]. - СПб. : Изд-во РХГА, 2010. - 111 с.- С 103—111.

Язык искусства как система символов : распознавание и интерпретация : сб. ст. / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Фак. Истории искусства, Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина ; [редкол.: Д. П. Бак и др. ; отв. ред. Л. Ю. Лиманская]. - М. : РГГУ, 2010. - 171 с.- С. 152—171 .

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): развитие профессионализма в создании аналитических и критических текстов, развитие аргументации, с опорой на принцип историзма и с учетом классических и новейших достижений литературной и художественной критики.

Задачи:

- Углубленное знакомство с историей критики и образцовыми критическими текстами, разбор принципов построения качественного критического текста
- Работа над семантикой, стилистикой и прагматикой критического текста
- Исследование различных «форматов», жанров и прагматических ситуаций функционирования критики
- Рассмотрение границ и методологии научного изучения арт-критики
- Рассмотрение специфики критических выступлений как необходимой части художественного процесса
- Рассмотрение взаимосвязи между критикой и наукой об искусстве, взаимообогащения этих двух практик.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов;
- ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий;
- ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)
- ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры;
- ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры;
- ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма;
- ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры;
- ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- образцы современной арт-критики;
- основные подходы к написанию критического текста;

- правила ценностной аргументации;
- принципы публичного анализа художественного произведения.

Уметь

- различать разные жанры и стили критических выступлений;
- применять профессиональные знания при написании арт-критического текста;
- ориентироваться на «формат» издания;
- вычленять критическую составляющую в науке об искусстве разных периодов развития;
- выбирать примеры и проводить сравнения в арт-критике

Владеть

- стилистикой литературного описания произведений искусства;
- методами анализа произведения, творчества отдельного художника, отдельного течения, направления;
- навыками описания художественных произведений для различных целевых аудиторий;
- имеющимися ресурсами по организации экспонирования художественных произведений

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы.

