

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.28

Теория и история художественной критики

Учебный план: 2024-2025 50.03.04 ИДИ КСИ ОО №1-1-141.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
5	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Хорошилова Ольга
Андреевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области теории искусства, ознакомить с базовыми основами художественной критики, стимулировать творческое развитие студентов, способствовать развитию навыков критического письма

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть этапы становления художественной критики;
- Проанализировать основные школы и направления художественной критики;
- Раскрыть принципы написания критических эссе, статей, биографий художников и т.д.;
- Показать особенности и специфику современной художественной критики на примере статей и эссе современных авторов;
- Научить обучающихся внимательно анализировать и раскрывать суть произведений искусства при написании критических статей

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

- Западноевропейское искусство
- История отечественной и зарубежной литературы
- Искусство Древнего мира
- Искусство Средних веков
- Учебная практика (ознакомительная практика)
- Введение в специальность
- Мифология
- Теория цвета

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
Знать: критическую деятельность представителей литературы, философии, изобразительного искусства
Уметь: применять в практической деятельности достижения науки и практики в области искусства
Владеть: навыками применения основного понятийного аппарата в области теории и практики изобразительного искусства
ОПК-2: Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию
Знать: современные творческие комплексные методы описывания и анализа произведений искусства
Уметь: составлять пресс- и пост-релизы на основе принципов работы современной арт-журналистики
Владеть: навыками обработки информации важных тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем, содержащих информацию о произведениях искусства, выставках, а также критические эссе

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Введение	5					Т
Тема 1. Художественная критика. Основные характеристики и понятия		2		4	ИЛ	
Тема 2. Художественный критик. Его цели, задачи, функции, достоинства и недостатки		1		4	ИЛ	
Раздел 2. Западноевропейская и русская художественная критика 18 века						Т
Тема 3. Творчество Ла Фонт де Сент-Йена Практическое занятие: основные принципы построения текстов автора	1	1	4	ИЛ		

Тема 4. Салоны Д. Дидро Практическое занятие: особенности интерпретации произведений искусства Д. Дидро	1	1	1	ИЛ	
Тема 5. Русская художественная критика XVIII века. А. Кантемир, В. Ломоносов Практическое занятие: особенности отечественной художественной критики	1	1	4	ИЛ	
Раздел 3. Западноевропейская и русская художественная критика 19 века					
Тема 6. Биография и критические эссе Ш. Бодлера Практическое занятие: особенности критических эссе Ш. Бодлера	1	1	4	ИЛ	Т
Тема 7. Биография и критические эссе У. Морриса Практическое занятие: особенности критических эссе У. Морриса	1	1	4	ИЛ	
Тема 8. Биография и критические эссе О. Уайлда Практическое занятие: особенности критических эссе О. Уайлда	1	1	2	ИЛ	
Тема 9. Биографии и критические эссе В. Стасова Практическое занятие: особенности критических эссе В. Стасова	1	1	3	ИЛ	
Раздел 4. Западноевропейская и русская художественная критика 20 века					
Тема 10. Советская художественная критика Практическое занятие: логика развития ранней советской критики – анализ в контексте новых художественных направлений и школ того времени	2	2	2	ИЛ	Т
Тема 11. Биография и критические эссе С. Маковского, Н. Пунина, Г. Тарабукина и др. Практическое занятие: особенности критических эссе отечественных авторов	2	2	2	ИЛ	
Тема 12. Культурологический подход в описании, анализе произведений искусства Практическое занятие: особенности культурологического подхода	1	3	1	ИЛ	
Тема 13. Роль арт-критика в современном художественном процессе Практическое занятие: особенности деятельности арт-критика на современном этапе	2	3	2,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине	34,25		37,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-1	<ul style="list-style-type: none"> - определяет основные этапы истории художественной критики в контексте развития изобразительного искусства; - освещает деятельность крупнейших представителей художественной критики - оценивает взаимосвязь с социальной жизнью и с различными явлениями культуры, всю совокупность вопросов и содержания художественных произведений - применяет на практике искусствоведческую терминологию в области теории и практики изобразительного искусства при решении практических задач 	<ul style="list-style-type: none"> вопросы к индивидуальному собеседованию тестирование практико-ориентированные задания
ОПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - характеризует основные этапы истории художественной критики в контексте развития изобразительного искусства; - определяет функции художественной критики, ее роль в обществе, связь с философией, эстетикой, литературой и журналистикой; - воспроизводит терминологический аппарат в области искусствознания - создает авторские художественно-критические тексты - воплощает в результатах деятельности свою индивидуальность и применяет творческий подход к решению профессиональных задач с использованием профессиональной лексики 	<ul style="list-style-type: none"> вопросы к индивидуальному собеседованию тестирование практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил текущие работы; отвечал на зачете, возможно, допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) текущие работы; не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 5	
1	Охарактеризуйте цели и задачи художественной критики
2	Охарактеризуйте цели и задачи художественного критика, обоснуйте его значение в развитии искусства
3	Охарактеризуйте творчество критика Ла Фонт де Сент-Йена
4	Проанализируйте вклад «Салонов» Д. Дидро в развитии художественной критики 18 века
5	Дайте характеристику творчества Д. Дидро
6	Перечислите основные характеристики русской художественной критики 18 века
7	Докажите важное значение творчества Ш. Бодлера в развитии западноевропейской художественной критики 19 века
8	Охарактеризуйте французскую художественную критику 19 века
9	Опишите особенности критических статей и идей У. Морриса
10	Опишите особенности критических статей и идей У. Уайлда
11	Обоснуйте вклад О. Уайлда в художественную критику
12	Перечислите основные характеристики русской художественной критики 19 века
13	Охарактеризуйте роль В. В. Стасова в развитии русской художественной критики
14	Опишите основные этапы развития советской художественной критики
15	Проанализируйте особенности культурологического подхода в анализе произведений искусства
16	Обозначьте особенности критики показов моды. Перечислите принципы написания рецензий на показы моды
17	Перечислите общие принципы написания биографического эссе о художнике

18	Перечислите общие принципы написания рецензии на художественную выставку
19	Обозначьте роль арт-критика в современном художественном и образовательном процессе
20	Перечислите основных современных западных арт-критиков и их роль в развитии актуального искусства

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине "Теория и история художественной критики", оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития истории и теории художественной критики в каждый конкретный исторический период у студентов, умение их применять в практической деятельности, вкупе с корпусом искусствоведческого знания. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента на зачете – 20 минут

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Русская культура XX века: tertium datur	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110170.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110019.html
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Борев, Ю. Б.	Художественная культура XX века (теоретическая история)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/81716.html
Павлова, А. Ю., Сколова, Н. В.	Художественная критика	Челябинск: Челябинский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/70470.html
Мороз Т.И.	Эстетика и теория искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363575

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>)
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины «Теория и история художественной критики»
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответы
1	Когда появились первые литературные критики А) Античность Б) Средние века В) Новое время	а
2	Что означает критик «зоил»? А) Завистливый критик, мелкий придира Б) Тонкий, всевидящий критик В) Ленивый	а
3	В какой стране появился первый критик искусства? А) Британия Б) Франция В) Россия	а
4	Какое мероприятие посещали художественные критики XVIII века? А) Всемирные выставки Б) Венецианское биеннале В) Парижский Салон	в
5	Артхроника – это издание, посвященное: А) ДПИ Б) Художественной жизни России и мира В) Этнографии	б
6	Как звали критика, предложившего термин «фовизм»? А) Алан Гринберг Б) Граф Д'Орсе В) Луи Воксель	в

Приложение2

рабочей программы дисциплины «Теория и история художественной критики»
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): Классическое и современное искусство

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответы
1	Определите, какой критик изображен на данной иллюстрации? 	в
2	На основе прочитанного отрывка текста Василия Стасова определите, каким было отношение этого критика к творчеству Константина Сомова?	а

	<p>Но, кроме общего совершенства, у К. Сомова есть еще особые тайные.</p> <p>«Как у изумительных виртуозов XIX века, Дипа или Коера (и как у декадентов-художников времен римской империи или итальянского XV века», у К. Сомова «болезненность того же высокого качества, того же божественного начала, как болезненность некоторых экстатиков, пожалуй, даже и пророков. В их странной смеси уродливого и прекрасного, удивительного совершенства и странной немощи обнаруживается трагедия человеческой души, достигшей высшей точки своего развития, рвущейся уйти в другие загадочные миры и все же привязанной к житейской прозе, к скучной действительности...»</p> <p>Вот как! У нас нынче есть великий художник, принадлежащий к породе пророков, бегущий прочь от житейской прозы и несущийся в загадочные миры. Какое счастье!</p> <p>Однако любопытно посмотреть на необычайные создания нового художника-пророка. Идем по всей выставке, тщательно вглядываемся в коллекцию ста шестидесяти трех произведений К. Сомова на обеих декадентских выставках (кажется, достаточно тут было времени и места для проявления всевозможных сторон и качеств «пророчности»), но, к своему разочарованию, ничего другого не находим, кроме обычных уродцев, давно нам известных по прежним немногим образам. Где полеты, где сверхземное стремление, где надзвездные порывы? Куда ни помотришь, только одно и встречаешь у К. Сомова: французские стриженные сады и боскеты конца XVIII века, противные куклы в громадных фижмах и парках, с уродливыми заостренными вниз лицами, раскоряченными ногами, с отвратительно жеманными позами и движениями, с намазанными лицами, с прескверно нарисованными глазами, ушами, носами и пальцами и с улыбками какавров. Все эти Версали, Оранienбаумские и Павловские парки, с прохаживающимися там или сидящими глупыми манекенами, иногда сопровождаемыми уродливыми арапчонками (особенная срамота XVIII века), все эти игрушечные «Радуги», все эти мазни «Вечера», с восковыми невероятными и ветхими виноградными кистями, все эти лужайки и пруды, все эти облачки и осенние солнца, а всего более, все эти мундштуки кавалеры и барыни — изображают из себя такую безобразную, такую антихудожественную и безвкусию, что от них можно только с отвращением и злой досадой бежать поскорее вон. И этим же самым глупым фижменным пошибом К. Сомов пробует нарисовать Пушкина на скамейке в саду, пробует иллюстрировать некоторые сцены из Гоголя! Какая дерзость, какая мерзость!</p> <p>Ласковые декадентские хозяева, кажется, долго шарили и искали и, наконец, собрали из всех углов своих и выставили в две или три залы огромную массу всякого сора: самонадеянные эскизы, наброски, чертёжи К. Сомова, точно все это в самом деле — что-то замечательное, всем нужное и важное. Но хлам останется для всех непроходимым хламом, как ни распыляйся за него все декадентство гуртом: он только гонит прочь от себя зрителя. Этот уходит совершенно выведенный из терпения.</p> <p>Товарищ К. Сомова г. Врубель уже много лет назад устроил себе, собственными руками, страшную репутацию: репутацию художника, совершенно лишённого смысла и способного писать на своих</p>	
3	<p>А) Негативным Б) Позитивным В) Нейтральным</p> <p>На основе отрывка из статьи об Исааке Левитане определите, кто именно из критиков был его автором:</p> <p>«Что могло быть проще этой картины? Летнее утро. Студеная полная река плавно огибаёт лесистый мысок. Через нее перекинут жиденький мост на жердочках. Из-за берег противоположного берега алеют в холодных, розовых лучах, на совершенно светлом небе, купола и колокольня небольшого монастыря. Мотив поэтичный, милый, изящный, но, в сущности, избитый. Мало ли было написано и раньше монастырей при розовом утреннем или вечернем освещении? Мало ли прозрачных речек, березовых рощиц? Однако ясно было, что здесь Левитан сказал новое слово, запел новую чудную песнь, и эта песнь о давно знакомых вещах так по-новому очаровывала, что самые вещи казались невиданными, только что открытыми. Они прямо поражали своей нетронутой, свежей поэзией. И сразу стало ясно еще и то, что здесь не «случайно удавшийся этюдик», но картина мастера и что отныне этот мастер должен быть одним из первых среди всех. В чем же был секрет прелести этой скромной картинки и откуда могло взяться убеждение в великом значении ее автора?»</p> <p>А) Дени Дидро Б) Вернер Хофман В) Александр Бенуа</p>	В