

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

КРИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И АКТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Кураторство художественных проектов
Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Критическая теория и актуальное искусство
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
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

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Цель дисциплины - профессиональное создание текстов по критике, на основе знания мирового состояния теории искусства.

Задачи дисциплины:

- Рассмотрение критической теории как важнейшего интеллектуального достижения XX века
- Исследование приложимости критической теории к изучению искусства.
- Использование достижений критической теории для анализа искусства
- Встраивание достижений критической теории в общий порядок изучения искусства.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: основные подходы к написанию критического текста Уметь: применять профессиональные знания при написании арт-критического текста Владеть: методами анализа произведения, творчества отдельного художника, отдельного течения, направления
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	Знать: образцы современной арт-критики Уметь: различать разные жанры и стили критических выступлений Владеть: стилистикой литературного описания произведений искусства
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	Знать: историю формирования художественных течений Уметь: выбирать примеры и проводить сравнения в арт-критике Владеть: имеющимися ресурсами по организации экспонирования художественных произведений
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные	Знать: принципы публичного анализа художественного произведения Уметь: разбираться в художественных институциях современности и понимать логику их функционирования

	информационные технологии	Владеть: навыками представления результатов научных исследований в области критики в форме доклада
--	---------------------------	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Критическая теория и актуальное искусство» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. 50.04.04 Теория и история искусств, направленность Кураторство художественных проектов.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Методология исследовательской деятельности и академическая культура, Арт-менеджмент.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Информационное сопровождение кураторского проекта, Маркетинговые стратегии художественных проектов.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 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	12
2	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Возникновение критической теории: франкфуртская школа.	Возникновение критической теории: франкфуртская школа. Франкфуртский институт социальных исследований: его история. Беньямин и франкфуртская школа. Эстетическая теория Адорно. «Негативная диалектика». Адорно как музыковед. Современное состояние наследия франкфуртской школы.
2.	Развитие критической теории во Франции: деконструкция	Коллеж философии и его наследие. Особенности психоанализа Лакана. Роль феноменологии: Мерло-Понти, Анри. Философские школы Франции и развитие левой мысли. Эстетика во Франции и ее особенности. Деконструкция Деррида: влияние Хайдеггера. Эстетические проекты Б. Кассен и А. Бадью.
3.	Постструктурализм и критическая теория	Причины возникновения постструктурализма. Структурализм и постструктурализм как варианты критики культуры. Критика искусства в постструктурализме. Ролан Барт и Умберто Эко как критики искусства. Современное влияние постструктурализма на арт-критику
4.	Критическая теория в США: октябристы и институциональная критика	Появление фигуры куратора. Основные концепции Розалинд Краусс. Журнал «Октябрь» и его программа. Особенности марксизма и неомарксизма в США. Проект «Искусство с 1900 года».
5.	Критическая теория в Германии и центральной Европе	Развитие критической теории в Германии. Влияние локальной герменевтической традиции. Позиции Х.-У. Гумбрехта, П. Слотердайка. Черты критической теории у М. Имдаля. Влияние критической теории в Швейцарии, Австрии, Чехии. Феноменологическая критика Я. Паточки.
6.	Критическая теория в России	Возникновение критической теории в России: андеграунд, соц-арт и концептуализм. Влияние М.М. Бахтина. Деятельность Б. Гройса, М. Рыклина, В. Подороги, М. Ямпольского и других.
7.	Новейшие проблемы критической теории	Кризис институтов искусства. Обновление неомарксизма: деятельность Т. Иглтона. Перформативность и критическая теория. Новейшие искусства и новейшие политики в искусстве.

8.	Практическое применение критической теории	Критическая теория как необходимая часть анализа произведений современного искусства.
-----------	--	---

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Возникновение критической теории: франкфуртская школа.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару
2.	Развитие критической теории во Франции: деконструкция	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару
3.	Постструктурализм и критическая теория	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару
4.	Критическая теория в США: октябристы и институциональная критика	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару
5.	Критическая теория в Германии и центральной Европе	Лекции Семинары	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада

		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
6.	Критическая теория в России	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
7.	Новейшие проблемы критической теории	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару
8.	Практическое применение критической теории	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Дискуссия по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару

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 - решение аналитических заданий - доклад-презентация	5 баллов 10 баллов 10 баллов	20 баллов 20 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		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>

		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

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. История Франкфуртский институт социальных исследований.
2. Современное состояние франкфуртской школы теории искусства.
3. Развитие критической теории во Франции.
4. Философские школы Франции (Лакан, Дерриде, Мерло-Понти).
5. Структурализм и постструктурализм как варианты критики культуры.
6. Современное влияние постструктурализма на арт-критику.
7. Критическая теория в США: октябристы и институциональная критика.
8. Развитие критической теории в Германии.
9. Возникновение критической теории в России: андеграунд, соц-арт и концептуализм.
10. Проблемы критической теории в современности.

Список примерных тем докладов по курсу

1. Беньямин и франкфуртская школа.
2. Эстетическая теория Адорно.
3. Современное состояние наследия франкфуртской школы.
4. Особенности психоанализа Лакана.
5. Роль феноменологии: Мерло-Понти, Анри.
6. Философские школы Франции и развитие левой мысли.
7. Деконструкция Деррида: влияние Хайдеггера.
8. Эстетические проекты Б. Кассен и А. Бадью.
9. Структурализм и постструктурализм как варианты критики культуры.
10. Критика искусства в постструктурализме.
11. Ролан Барт и Умберто Эко как критики искусства.
12. Современное влияние постструктурализма на арт-критику
13. Основные концепции Розалинд Краусс.

14. Журнал «Октябрь» и его программа.
15. Особенности марксизма и неомарксизма в США.
16. Черты критической теории у М. Имдаля.
17. Влияние критической теории в Швейцарии, Австрии, Чехии.
18. Возникновение критической теории в России: андеграунд, соц-арт и концептуализм.
19. Обновление неомарксизма: деятельность Т. Иглтона.
20. Перформативность и критическая теория

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Учебная

Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века: учеб. пособие для вузов. - М.: Акад. проект, 2003. - 765 с.

Выготский Л.С. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. - Электрон. дан. - Москва : Юрайт, 2018. - 496 с.

Дополнительная

Акимова Д.Иди и видь / Дарья Акимова// Новый мир искусства. - 2006. - N 6. - С. 58-59. - Рец. на кн.: Даниэль С. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. Даниэль.- 2-е изд.- СПб.: Амфора, 2006.- 206 с.

Варбург А. Великое переселение образов : исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной]. - СПб. : Азбука-классика, 2008. - 381 с.

Вельфлин Г. Классическое искусство : Введение в изучение итал. Возрождения. - СПб. : Алетейя, 1997. - IX,317 с..

Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей - М. : Логос, 2011. - 105 с.

Даниэль С. М. Сети для Протея : Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. - СПб. : Искусство-СПБ, 2002. - 302 с.

Дарвин Ч. Роберт.О выражении эмоций у человека и животных : [пер. с англ.] / Чарльз Дарвин, Пол Экман. - 4-е изд.. - М. [и др.] : Питер, 2013. - 315 с.

Дарвин Чарльз Роберт.Ч. Дарвин о пределах применения его теории естественного отбора : из заключительной главы "происхождения видов" / Ч. Дарвин // Экология и жизнь. - 2009. - N 2. - С. 17-19.

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке / Эрнст Кассирер ; сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов ; пер. Б. Вимер [и др.]. - М. : Гардарика, 1998. - 779 с.

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Лоренц К. Обратная сторона зеркала : [пер. с нем.] / Лоренц Конрад. - М. : Республика, 1998. - 492 с.

Лоренц К. Филогенетические основы развития культуры // Alma mater. - 1999. - №4. - С.48-52

Панофский Э. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. - СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.

Панофский Э. Идеологические источники радиатора "роллс-ройса"] / Эрвин Панофский ; пер. Л.Н. Житковой. - С.261-312

Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 541 с.

Панофский Э. Перспектива как "символическая форма" ; Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофский ; пер. И. В. Хмелевских, Е. Ю. Козиной, Л. Н. Житковой. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 334 с.

Панофский Э. Этюды по иконологии : гуманистические темы в искусстве Возрождения / Эрвин Панофский ; [пер. с англ. Н. Г. Лебедевой, Н. А. Осьминской]. - СПб. : Азбука-классика, 2009. - 429 с.

Рикер П. Конфликт интерпретаций : очерки о герменевтике / Поль Рикер ; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. И. С. Вдовиной ; Ин-т философии Рос. акад. наук. - Москва : Акад. проект, 2008. - 695 с.

Рикер П. Память, история, забвение. - М. : Изд-во гуманитар. лит., 2004. - 725 с.

Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие / [сост. Е. Б. Мурина, Д. Д. Чебанова ; подгот. текста, науч. аппарат Д. Д. Чебановой]. - М. : Советский художник, 1988. - 586 с.

Флоренский П. Избранные труды по искусству / свящ. П. Флоренский ; [сост.: игумен Андроник (А. С. Трубачев) и др.]. - М. : Изобраз. искусство, 1996. - 332 с.

Фрэзер Д. Дж. Золотая ветвь : исследование магии и религии : пер. с англ. : в 2 т. - М. : Терра, Кн. клуб, 2001

Юнг К.Г. Архетип и символ / Карл Густав Юнг. - Москва : Renaissance, 1991. - 297 с.

Юнг К.Г. Символическая жизнь : пер. с англ. / Карл Густав Юнг. - М. : Когито-Центр, 2003. - 324 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. Эстетика зрения и язык искусства в теории и истории искусства к. XX-XXI в.

Вопросы для обсуждения:

1. Переосмысление эстетики зрения и теории стилей А.Гильдебранда и Г.Вельфлина в теории искусства В.Фаворского.
2. В. Беньямин теория близкого и дальнего зрения как способов восприятия искусства.
3. Э. Панофский критика теории зрения Г.Вельфлина в статье «Проблема стиля в изобразительном искусстве» (1915)
4. Эстетика зрения и психология графических представлений в теории и истории искусства Э. Гомбриха
5. Визуальная эстетика Нормана Брайсона
6. Теория «оптического бессознательного» Р.Краусс, пересмотр идей В.Бенямина, П.Мондриана, К.Малевича

Список литературы

Даниэль С. М. Сети для Протея : Проблемы интерпретации формы в изобразительном искусстве. - СПб. : Искусство-СПБ, 2002. - 302 с.

Акимова Д.Иди и видь / Дарья Акимова// Новый мир искусства. - 2006. - N 6. - С. 58-59. - Рец. на кн.: Даниэль С. Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя / С. Даниэль.- 2-е изд.- СПб.: Амфора, 2006.- 206 с.

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Источники

Вельфлин Г. Классическое искусство : Введение в изучение итал. Возрождения. - СПб. : Алетейя, 1997. - IX,317 с..

Фаворский В. А. Литературно-теоретическое наследие / [сост. Е. Б. Мурина, Д. Д. Чебанова ; подгот. текста, науч. аппарат Д. Д. Чебановой]. - М. : Советский художник, 1988. - 586 с.

Флоренский П. Избранные труды по искусству / свящ. П. Флоренский ; [сост.: игумен Андроник (А. С. Трубачев) и др.]. - М. : Изобраз. искусство, 1996. - 332 с.

Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей - М. : Логос, 2011. - 105 с.

Тема 2. Проблемы психологии и духовно-историческая теория и история искусства к. XIX-XX вв.

Вопросы для обсуждения:

1. Объяснительная психология В. Дильтея и история искусства как история духа М. Дворжака
2. Развитие идей А.Ригля о роли тактильно- осязательных восприятий в работе В. Ловенфельд "Природа творческой активности" (1939).
3. Использование принципов гештальт-психологии для интерпретации произведения искусства в работе и Г. Зедльмайра «Искусство и истина»
4. Пересмотр концепции художественной воли А.Ригля и критика понятийных схем и классификацией Вельфлина в работе Э.Гомбриха «Норма и форма»

Список литературы

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Источники

Дворжак М. История искусств как история духа : Пер. с нем. / Макс Дворжак. - СПб. : Акад. проект, 2001. - 331 с.

Дворжак М История итальянского искусства в эпоху Возрождения : курс лекций. - М. : Искусство Т.2 : XVI столетие / М. Дворжак; Пер. и коммент. И.Е. Бабанова; Ред. и послесл. Е.И. Ротенберга. - 1978. - 395 с.

Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации / Вильгельм Дильтей ; [пер. М. И. Левина] ; Акад. исслед. культуры. - Москва ; Иерусалим : Унив. кн. : Гешарим - Мосты культуры, 2000. - 463 с.

Зедльмайр Г. Искусство и истина : теория и метод истории искусства / Ганс Зедльмайр ; пер. с нем. Ю. Н. Попова. - СПб. : Аксиома, 2000. - 271 с.

Тема 3. Система художник – заказчик.

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние классической эволюционистской теории как универсального закона развития культуры и искусства на теорию искусства как эволюцию символических форм.
2. Влияние эволюционизма и этнопсихологии на понимание теории и истории искусства как культурной памяти человечества.
3. Сравнительный анализ теории культурного архетипа К.Г.Юнга и понятия «*ratosformel*» А.Варбурга.
4. Понятие культурного символа как элемента эволюционного процесса в культуре и искусстве в работах Э.Панофского «Идея», «Смысл и назначение изобразительных искусств».

Список литературы

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Источники

Дарвин Ч. Роберт. О выражении эмоций у человека и животных : [пер. с англ.] / Чарльз Дарвин, Пол Экман. - 4-е изд.. - М. [и др.] : Питер, 2013. - 315 с.

Дарвин Чарлз Роберт. Ч. Дарвин о пределах применения его теории естественного отбора : из заключительной главы "происхождения видов" / Ч. Дарвин // Экология и жизнь. - 2009. - № 2. - С. 17-19.

Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. - СПб. : Азбука-классика, 2006. – 541 с.

Панофский Э. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. - СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.

Панофский Э. Идеологические источники радиатора "роллс-ройса"] / Эрвин Панофский ; пер. Л.Н. Житковой. - С.261-312

Фрэйзер Д. Дж. Золотая ветвь : исследование магии и религии : пер. с англ. : в 2 т. - М. : Терра, Кн. клуб, 2001

Тема 4. Неэволюционизм в теории и истории искусства второй половины XX-XXI в.

Вопросы для обсуждения:

- 1 Характерные особенности теории искусства и культуры в неэволюционизме второй пол. XX века
- 2 Кантовский априоризм и теория культуры и искусства в неэволюционизме К.Лоренца
- 3 Влияние неэволюционизма К Лоренца на теорию искусства Э.Гомбриха в его работе «Чувство порядка: психология декоративного искусства»
- 4 Генетическая психология Ж.Пиаже и концепции эволюции художественного пространства в теории искусства С.Габлик, М.Кубови, С.Эджертона

Список литературы

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследование по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Источники

Лоренц К. Обратная сторона зеркала : [пер. с нем.] / Лоренц Конрад. - М. : Республика, 1998. - 492 с.

Лоренц К. Филогенетические основы развития культуры // Alma mater. - 1999. - №4. - С.48-52

Тема 5. Проблемы интерпретации образного языка искусства в структурно-семиотической теории и истории искусства XX –XXI вв.

Вопросы для обсуждения:

1. Э.Кассирер и Э. Панофский - культурные символы и язык искусства как способы созидания «третьей реальности»
2. Критический релятивизм К.Поппера и философско-историческая концепция Э.Гомбриха в работе «Идеалы и идолы: очерки о ценностях в искусстве и истории
3. Н.Гудмен и М.Баксандалл - взгляд на науку и искусство как на два равноправных способа постижения и моделирования мира.
4. Концепция релятивистского отношения вербального и визуального в работе М.Баксандалла - «Узоры интенции»
5. Концепция языка как системы отношений, порождающей смысл и значение в работе «Визуальные идентичности» Ж.-М. Флоша
6. Семиотика и «новый реализм» Н.Брайсона
7. «Отсутствующая структура» и семиология искусства У.Эко
8. Анализ исторических типов визуальности Д.Крери в работе «Техники наблюдения и модернизм XIX века»(1990)

Список литературы

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Источники

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке / Эрнст Кассирер ; сост.: С. Я. Левит, Л. В. Скворцов ; пер. Б. Вимер [и др.]. - М. : Гардарика, 1998. - 779 с.

Панофский Э. Этюды по иконологии : гуманистические темы в искусстве Возрождения / Эрвин Панофский ; [пер. с англ. Н. Г. Лебедевой, Н. А. Осьминской]. - СПб. : Азбука-классика, 2009. - 429 с.

Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. - СПб. : Азбука-классика, 2006. - 541 с.

Панофский Э. Перспектива как "символическая форма" ; Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофский ; пер. И. В. Хмелевских, Е. Ю. Козиной, Л. Н. Житковой. - СПб. : Азбука-классика, 2004. - 334 с.

Панофский Э. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. - СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.

Тема 6. Антропологии и психоанализ в теории и истории искусства XX- XXI в.

Вопросы для обсуждения:

1. Теория искусства как разносторонний анализ образования и взаимодействия художественных архетипов З.Фрейд, К.Абрахам, О.Ранк, К.Г.Юнг
2. Психология коллективной памяти в теории и истории искусства А.Варбурга .
3. Психоаналитические аспекты интерпретации гротеска и карикатуры Э.Гомбриха
4. «Аналитическая иконология» Х. Дамиша.
5. П.Рикер феноменолого-герменевтический анализа произведений искусства в работе «Об интерпретации. Очерки по Фрейду» (1965).

Список литературы

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

Лиманская Л.Ю. Оптические миры : эстетика зрения и язык искусства / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2008. - 350 с.

Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта : исследования по теории и методологии искусствознания / Лиманская Людмила Юрьевна; Л. Ю. Лиманская ; [Рос. гос. гуманитарный ун-т]. - Москва : РГГУ, 2004. - 222 с.

Источники

Варбург А. Великое переселение образов : исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной]. - СПб. : Азбука-классика, 2008. - 381 с.

Рикер П. Конфликт интерпретаций : очерки о герменевтике / Поль Рикер ; пер. с фр., вступ. ст. и коммент. И. С. Вдовиной ; Ин-т философии Рос. акад. наук. - Москва : Акад. проект, 2008. - 695 с.

Рикер П. Память, история, забвение. - М. : Изд-во гуманитар. лит., 2004. - 725 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ/Карл Густав Юнг. - Москва : Renaissance, 1991. - 297 с.

Юнг К.Г. Символическая жизнь : пер. с англ. / Карл Густав Юнг. - М. : Когито-Центр, 2003. - 324 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Критическая теория и актуальное искусство» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины - профессиональное создание текстов по критике, на основе знания мирового состояния теории искусства.

Задачи дисциплины:

- Рассмотрение критической теории как важнейшего интеллектуального достижения XX века
- Исследование приложимости критической теории к изучению искусства.
- Использование достижений критической теории для анализа искусства
- Встраивание достижений критической теории в общий порядок изучения искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные подходы к написанию критического текста;
- образцы современной арт-критики;
- принципы публичного анализа художественного произведения;
- правила ценностной аргументации;

Уметь:

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

Владеть:

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

- навыками описания художественных произведений для различных целевых аудиторий.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.