ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

«История западноевропейской художественной критики»

Рекомендуется для направления подготовки специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История западноевропейской художественной критики» являются знакомство студентов с этапами развития западно-европейской художественной критики как истории способов и форм восприятия и осмысления искусства. Формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии на опыте истории западно-европейской художественной критики.

Задачи дисциплины:
1. дать представление об основных этапах истории западноевропейской художественной критики
2. охарактеризовать специфику основных теоретиков и практиков художественной критики;
3. познакомить с методологически значимыми текстами истории критики;
4. дать представлен о связи теории искусства и методологии искусствознания и художественной критики;
5. раскрыть связь между познавательной стороны критики и эпистемами соотвествующей эпохи/культуры;
6. проследить формирование основных традиций в истории художественной критики;

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «История западноевропейской художественной критики» входит в вариативную часть профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (бакалавр/магистр).
Курс представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и является необходимым продолжением курсов «Теория искусства», «Методология истории искусства».
Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с изучаемым параллельно курсом «История отечественной художественной критики».
Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы, истории философии и богословия.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций.

Универсальные компетенции:

а) общенаучные

способность анализировать и оценивать методологические проблемы при решении и профессиональных задач (ОНК-2);

владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и закономерностей познавательной деятельности в области художественной критики (ОНК-3);

владение методологией научных исследований в критической деятельности (ОНК-4);

б) инструментальные:

владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру; умение ставить и решать коммуникативные задачи, участвовать в процессах информационного обмена в коммуникативных средах (ИК-1);

владение двумя иностранными языками в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; владение терминологией специальности на иностранном

языке; умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном языке (ИК-2);

владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);

в) системные:

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез и их обоснованию (СК-1);

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2);

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной активности (СК-3);

способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач (СК-6);

способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов (СК-7).

Профессиональные компетенции

в научно-исследовательской деятельности:

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с применением знания фундаментальных и прикладных дисциплин учебного плана (ПК-1);

способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

знание современных методологических принципов и методических приемов исследований применительно к критичеакой деятельности; знание и творческое восприятие концепций различных направлений в истории и актуальном состоянии художественной критики (ПК- 3);

способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-4);

в педагогической деятельности:

владение знанием основ педагогической деятельности для преподавания курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);

способность анализировать и объяснять историко-культурные, историко–художественные, социокультурные, семантические, иконологические феномены в истории художественной критики и ее актуальной практики (ПК- 7);

в организационно-управленческой деятельности:

умение организовывать работу исполнителей, принимать обоснованные управленческие решения (ПК-9);

способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко–культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и искусствоведческого контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-10);

в культурно-просветительской деятельности:

способность к осуществлению историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды и т.п.) (ПК-11);

в экспертно-аналитической деятельности:

способность к разработке историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов художественно-критической активности применительно к деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей и фондов, учреждений историко-культурного туризма и периодических изданий (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные источники и труды по истории художественной критики
- содержание основных позиций в истории художественной критики
- суть и специфику процессов и явлений, характерных для критики XX столетия;
- типичные для того или иного периода подходы к пониманию смысла критического дискурса;
- творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы критиков;
- иметь представление об основных текстах, публикациях и изданиях;
- проблематику взаимосвязей и взаимовлияния зарубежного и отечественного опыта художественно-критической деятельности.
Уметь:
- выявлять концептуальные особенности критических школ и направлений;
- различать и интерпретировать критические методы с точки контекста эпохи;
- анализировать критические тексты, интерпретировать их когнитивные аспекты;
- выявлять контекстуальные связи критических текстов в историческом, философском, эстетическом, социокультурном и общедуховном аспектах.
Владеть:
- понятийным аппаратом истории художественной критики;
- основами текстового анализа и идеологической критики текстов искусствознания;
- основами научных позиций, характерных для современных смежных наук.

4. Структура и содержание дисциплины «История художественной критики»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 а.ч. – базовая часть, 2 з.е., 72 а.ч. – вариативная часть

№ п/п	**Раздел Дисциплины**	**Семестр**	**Неделя сем-ра**	**Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в а. часах)**			**Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра.)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)***
				Лекции, 36 а.ч.		Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, выполнение курсовой работы, чтение литературы, подготовка к экзамену, 36 а.ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, зачет
1	**Раздел 1** ВВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА КАК ТЕКСТОВАЯ ПРАКТИКА	3	1	2		1	Консультации, дискуссии
2	**Раздел 2** КЛАССИЧЕСКАЯ ДРЕВНОСТЬ.	3	2	2	2	1	Консультации, дискуссии

3	Раздел 3 СРЕДНИЕ ВЕКА. ВИЗАНТИЯ. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.	3	3	2	2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	РАЗДЕЛ 4 РЕНЕССАНС. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КРИТИКА. ДЖОРДЖО ВАЗАРИ.	3	4	2	2	2	Консультации, дискуссии
5	**Раздел 5** БАРОККО И КЛАССИЦИЗМ.	3	5	2	2	2	Консультации, дискуссии
6	**Раздел 6** ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. и ВИНКЕЛЬМАНН.	3	6	2	2	2	Консультации, дискуссии
7	**Раздел 7** ИДЕАЛИЗМ И РОМАНТИЗМ.	3	7	2	2	2	Консультации, дискуссии
8	**Раздел 8** НЕОКЛАССИЦИЗМ И САЛОН.	3	8	2	2	2	Консультации, дискуссии
9	**Раздел 9** ПОЗИТИВИЗМ, РЕАЛИЗМ И ЕГО КРИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.	3	9	2	2	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
10	**Раздел 10** ИМПРЕССИОНИЗМ и КРИТИКА.	3	10	2	2	2	Консультации, дискуссии
11	**Раздел 11** ЭСТЕТИЗМ, СИМВОЛИЗМ и НЕОРОМАНТИЗМ 19- НАЧАЛА 20 ВЕКОВ.	3	11	2	2	2	Консультации, дискуссии
12	**Раздел 12** АНГЛИЙСКИЙ ЭССЕИЗМ 19 ВЕКА.	3	12	2	2	2	Консультации, дискуссии
13	**Раздел 13** ТРАДИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКОГО ЭССЕИЗМА в 20 в.	3	13	2	2	2	Консультации, дискуссии
14	**Раздел 14** ТРАДИЦИИ ФИЛОСОФСКОГО ЭССЕИЗМА в КОНЦЕ 19 и в 20 ВЕКАХ.	3	14	2	2	2	Консультации, дискуссии
15	**Раздел 15** «ЧИСТОЕ ЗРЕНИЕ» И НАЧАЛА ИСКУССТВОЗНАНИЯ.	3	15	2	2	2	Консультации, дискуссии
16	**Раздел 16** ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ НАЧАЛА 20 ВЕКА В ЗЕРКАЛЕ САМОСВИДЕТЕЛЬСТВА (ТЕКСТЫ И ТВОРЧЕСТВО).	3	16	2	2	2	Консультации, дискуссии
17	**Раздел 17** ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА 20 ВЕКА.	3	17	2		3	Консультации, дискуссии
18	**Раздел 18** ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.	3	18	2		3	Консультации, дискуссии, коллоквиум
		3	сессия				Зачет

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ

Художественная критика как текстовая практика и как научная и учебная дисциплина.

Раздел 2 ДРЕВНОСТЬ

Древняя Греция (Пифагор, Демокрит, досократики, Платон, Аристотель, Ксенократ Афинский). Эллинизм и Рим (Цицерон, Плиний Ст., Филон, Лукреций. Филострат,

Павсаний, Гораций, Лукиан, Плутарх). Плотин, неоплатонизм и поздняя античность (от Бл. Августина к Дионисию Ареопагиту).

Раздел 3 СРЕДНИЕ ВЕКА

Византия (Иоанн Златоуст, Иоанну Дамаскин и Григорий Палама). Иконоборчество и критика искусства. Иконопочитательская позиция. Византийский экфрасис. Западная Европа (Алкуин, Иоанн Скотт Эуриген, Фома Аквинский и Бонавентура).Традиции экфрасиса (аббат Сугерий) и поэтическая критика - Данте Алигьери и Петрарка.

Раздел 4 РЕНЕССАНС

Специфика ренессансной критики (Гиберти, Альберти, Пьеро дела Франческо. Леонардо да Винчи). Гуманистическая критика (Бальдассаре Кастильоне. Бенедетто Варки. Аретино и Микеланджело). Джорджо Вазари и его последователи (от ван Маандера и фон Зандрарта к Хоубракену и Паломини). Северный Ренессанс (А. Дюрер, Хр. Шойрль и Й. Бутцбах).

Раздел 5 БАРОККО И КЛАССИЦИЗМ

Дж. П. Ломаццо и Фр. Цуккари. Пуссен, классицизм и критика: Дж. Беллори, Фреар де Шамбре и А. Фелибьен. Р. де Пиль и Академия. «Пуссенисты» и «рубенсисты». Критика искусства и литературная теория: «Спор древних и новых»: проблемы изобразительного искусства. Философская критика: Фр. Бэкон, Р. Декарт, Лейбниц и Дж.-Б. Вико.

Раздел 6 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ

Шефтсбери, Ричардсон, Э. Берк и английская критика 18 века (Дж. Ричардсон Ст., Дж. Рейнольдс и У. Хогарт). Французская литература об искусстве 18 века (от абб. Дюбо и графа Кайлюса к Дидро и Фальконе). Художественная критика в трудах антикваров и церковных археологов 18 века (от абб. Кордемуа, К. Лодоли, М.-А. Ложье к абб. Л. Ланци). Эпоха Винкельманна: история искусства и критика творчества (Г. Форстер, К. Л. Фернов, Л. ди Чиконьяоро, Фр. Милица). Сочинения немецких художников и литераторов (Фишер фон Эрлах Ст., Р. Менгс, Г. Фюссли, Мендельсон, Г.Э. Лессинг, И.-В. Гёте, И. Г. Майер). Sturm und Drang и художественная критика (В. Хайнзе, И. Г. Гаманн, Гердер, И. Д. Фиорилло).

Раздел 7 ИДЕАЛИЗМ И РОМАНТИЗМ

Проблемы критики искусства в философии немецкого идеализма (А. Баумгартен, И. Кант, Фр. Шиллер, Гегель, Шеллинг). Немецкий романтизм (от Вакенродера и братьев Шлегелей к Новалису, Гёрресу, Брентано, Жану-Полю, Зольгеру, фон Баадеру, Шлейермахеру и назарейцем). Английский романтизм: от С. Т. Кольриджа и В. Блэйка к О. У. Пьюджину, Т. де Квинси, У. Хэззлиту и прерафаэлитам). Французский романтизм (Ф. Р. Шатобриан, П. С. Балланш, Алекс. Фр. Рио, Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Стендаль и В. Гюго). Американская критика (Э. А. По, Р.У. Эмерсон, Г. Д. Торо).

Раздел 8 НЕОКЛАССИЦИЗМ И САЛОН

Салон и французская критика (А.-Хр. Кватремер де Кинси, П.-А. Валансьен, Э.-Ж. Делеклюз, А. Тьер, Л. Вите, Г. Планш, Ш. Ленорман и Г. Лавиро).

Раздел 9 ПОЗИТИВИЗМ И РЕАЛИЗМ

«Реализм» в критике (Т. Торе, Ж. Шанфлёри, Ж.-А. Кастаньяри, Э. Шено, Т. Сильвестр).

Раздел 10 ИМПРЕССИОНИЗМ и КРИТИКА

Импрессионизм: критики и литераторы (Э. Золя, Т. Дюре, Ф. Бюрти, Л.-Э. Дюранти, Ж. Леконт и Г. Жоффруа, Ж. Лафорг, Ж.-К. Гюйсманнс, О. Мирбо, А. Вольф).

Раздел 11 ЭСТЕТИЗМ, СИМВОЛИЗМ и НЕОРОМАНТИЗМ 19- НАЧАЛА 20 ВЕКОВ

«Искусство для искусства» между современностью и историей (Т. Готье, Ш.-О. Сент-Бёв, П. Мантц, Э. и Ж. де Гонкуры, Э. Фромантен). Постимпрессионизм в контексте символизма: критики и тексты (Г.-А. Орье, Ф. Фенеон, П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог, П. Синьяк, О. Роден). Немецкий и французский символизм в самоопределениях (О. Редон, М. Дени, Х. фон Марэ).

Раздел 12 АНГЛИЙСКИЙ ЭССЕИЗМ 19 ВЕКА

Дж. Рёскин и У. Моррис. Английский художественно-критический эссеизм: рождение, становление, трансформации (У. Патер, Вернон Ли, О. Уайльд).

Раздел 13 ТРАДИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКОГО ЭССЕИЗМА в 20 в.

Английский эссеизм 20 века (Р. Фрай, Кл. Белл, Г. Рид, К. Кларк, У. Б. Йейтс, Т. С. Эллиот). Французский эссеизм: эстетическая проза французских литераторов (К.-Ж. Гюйсманс, М. Пруст, П. Клодель, П. Валери, Ж. Кокто, А. Мальро, И. Бонфуа). Немецкий литературно-философский эссеизм (А. Штифтер, Р.-М. Рильке, Э. Юнгер, Г. Брох, В. Беньямин, К. Краус).

Раздел 14 ТРАДИЦИИ ФИЛОСОФСКОГО ЭССЕИЗМА в КОНЦЕ 19 и в 20 ВЕКАХ

Наследие 19 века, «философия жизни» и интуитивизм (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон, Х. Ортега-и-Гассет, О. Шпенглер). Критический психоанализ, аналитическая психология и искусство (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, А. Эренцвейг, Э. Нойманн). Феноменология, экзистенциализм, герменевтика (М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, Ф.-О.Апель, В. Вальденфельс). Аналитическая традиция и искусство (Л. Витгенштейн, А. Данто). Искусство во французской философии (Г. Башляр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз, П. Рикёр). Религиозная и критика (Г. Марсель, Ж. Маритен, Э. Жильсон, Кр. Шёнборн).

Раздел 15 «ЧИСТОЕ ЗРЕНИЕ» И НАЧАЛА ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Философия и критика «чистого зрения» (И. Фр. Гербарт, Р. Циммерман, Р. Фишер, И. И. Фолькельт, Т. Липпс). Проблемы формы и рождение искусствознания (К. Фидлер, А. фон Гильдебранд, Г. Вёльфлин, А. Ригль, А. Варбург).

Раздел 16 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ НАЧАЛА 20 ВЕКА В ЗЕРКАЛЕ САМОСВИДЕТЕЛЬСТВА (ТЕКСТЫ И ТВОРЧЕСТВО)

Критики-теоретики экспрессионизма (Э. фон Зюдов, В. Уде, Х. Принцхорн, Г. Брич, Фр. Бургер, К. Эйнштейн). Документы и манифесты футуризма (Ф. Т. Маринетти, У. Боччони, Дж. Северини). Кубизм (Г. Аполлинер, Д.-А. Канвайлер, Хуан Грис, Г. Стайн, А. Глейз, А. Лот, А. Озанфан, Ж. Ламетр). Абстракционизм (В. Кандинский, П. Мондриан, Т. ван Дуйсбург, П. Клее). Тексты дадаизма и сюрреализма (М. Дюшан, Г. Балль, Т. Тцара, Р. Гюльзенбек, А. Бретон, Л. Арагон, С. Дали).

Раздел 17 «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА 20 ВЕКА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ»

Англо-американская критика середины и второй половины 20 века (Кл. Гринберг, Г. Розенберг, Э. Капроу, М. Фрид). Послевоенная критика (С. Зоннтаг, Р. Краус, Г. Поллок, Феминистская критика). Критика модернизма (В. Вейдле, Х. Зедльмайр, О. Капра, А. Демпф, Ф. Ро). Историки-критики о современном искусстве (В. Воррингер, Х. Титце, Э. Панофский, Э. Гомбрих, Г. Лютцеллер, М. Имдаль, В. Хоффманн, Р. Юиг).

Раздел 18 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Познавательные парадигмы и проблемные поля в эпоху до во время и после постмодернизма: Структурализм и постструктурализм. Неомарксизм. Медиальная теория. Рецептивная эстетика. Герменевтика. «Антропологический поворот».

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; семинары; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: встречи с современными художниками, выездные семинары в экспозиции музея, посещение выставок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;

- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному зачету;
По результатам зачета учащийся получает оценку «зачет» или «незачет».

Учебно-методическое обеспечение

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Теория искусства» и «Методология истории искусства». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009 и «Введение в психологию искусства. Методологические проблемы. Учебно-методическое пособие (учебное пособие)». М., 2010. Ванеян С.С. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. М., 2004.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Художественная критика как научная и учебная дисциплина.
2. Древняя Греция: от Дедала к Платону.
3. Эллинизм и Рим.
4. Плотин, неоплатонизм и поздняя античность: от Бл. Августина к Дионисию Ареопагиту
5. Средние века: Византия и Западная Европа.
6. Специфика ренессансной критики в контексте гуманизма.
7. Джорджо Вазари.
8. Северный Ренессанс.
9. Джан Паоло Ломаццо и Фредерико Цуккари.
10. Пуссен, классицизм и критика: Джованни Беллори, Фреар де Шамбре и Андре Фелибьен.
11. Роже де Пиль и Академия. «Пуссенисты» и «рубенсисты».
12. Шефтсбери, Ричардсон, Э. Берк и английская критика 18 века.
13. Французская литература об искусстве 18 века: от абб. Дюбо и графа Кайлюса к Дидро и Фальконе.
14. Художественная критика в трудах антикваров и церковных археологов 18 века: от абб. Кордемуа, Карло Лодоли, М.-А. Ложье к абб. Л. Ланци.
15. Эпоха Винкельманна: история искусства и критика творчества.
16. Сочинения немецких художников и литераторов: Г.Э. Лессинг, И.-В. Гёте, Sturm und Drang.
17. Проблемы искусства в философии немецкого идеализма (А. Баумгартен, Кант, Шиллер, Шеллинг, Гегель)
18. Немецкий романтизм: от Вакенродера и братьев Шлегелей к Новалису, фон Баадеру и назарейцем.
19. Английский романтизм: от С. Т. Кольриджа и В. Блэйка к О. У. Пьюджину, Т. де Квинси и прерафаэлитам.
20. Французский романтизм: от Ф. Р. Шатобриана к Э. Делакруа, Ш. Бодлеру и В. Гюго.
21. Салон и французская критика.
22. Французский «реализм» – апология и критика.
23. Импрессионизм: критики и литераторы.
24. «Искусство для искусства» между современностью и историей.
25. Постимпрессионизм в контексте символизма: критики и тексты.
26. Немецкий и французский символизм в самоопределениях.
27. Дж. Рёскин: развитие, рецепция и реакция.
28. Английский эссеизм: рождение, становление, трансформации от 19 века к 20-му.
29. Французский эссеизм: эстетическая проза французских литераторов
30. Немецкий литературно-философский эссеизм.
31. Критики-теоретики экспрессионизма.
32. Документы и манифесты футуризма.
33. Кубизм.
34. Абстракционизм.
35. Тексты дадаизма и сюрреализма.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА КАК ТЕКСТОВАЯ ПРАКТИКА

1. Алпатов, М.В. Задачи научного анализа искусства и художественной критики. // М. Алпатов. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.-Л., 1939.

2. Базен, Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней [1986]. М., 1995.
3. Богаевский, Б.Л. Задачи искусствознания. // Задачи и методы изучения искусства. Пг., 1924.
4. Буслаев, Ф.И. Задачи эстетической критики. // Ф. Буслаев. Мои досуги. Ч. 1, М., 1986.
5. Ванеян, С.С. Искусствознание – наука и поэзия. // Русский исторический вестник. № 3.
6. Волкова, Е.В. Встреча искусства с эстетикой. М., 2005.
7. Гращенков, В. Н. История и историки искусства. М., 2005.
8. Гроссман, Л. Жанры художественной критики. // «Искусство», № 2. М., 1925, с. 61-81.
9. История европейского искусствознания. 1-4. М., 1963-1969.
10. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 1-5. М., 1962-
11. Лазарев, В.Н. О методологии современного искусствознания. // Советское искусствознание'77, вып. 2, М., 1978, с. 311-316.
12. Коллингвуд, Р.Дж. Принципы искусства. М., 1999.
13. Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.
14. Мастера искусств об искусстве. Т. 1-7. М., 1965-1972.
15. Самосознание европейской культуры XX века. Сборник под ред. Р. А. Гальцевой. М., 2008.
16. Турчин, В.С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII-XIX веков: Франция, Англия, Германия. М., 1987.
17. Тучков, И.И., Ванеян С.С. Из истории Отделения истории и теории искусства. М., 2009.
18. Kultermann Udo. Geschichte der Kunstgeschichte. München, 1990.
19. Lützeler H. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. 3 Bde., Freiburg-München, 1975.
20. Schlosser J. von. Die Kunstliteratur. M., 1924.
21. Venturi L. Storia della critica dell'arte. Torino, 1964.

Раздел 2 КЛАССИЧЕСКАЯ ДРЕВНОСТЬ.

22. Адо, И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002.
23. Античные поэты об искусстве. М., 1935.
24. Античные мыслители об искусстве. М., 1938.
25. Лосев, А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
26. Лукиан. Сочинения, т. 1-2. СПб., 1992 (пер. Б.Л.Богаевского).
27. Михайлов, Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1967.
28. Павсаний. Описание Эллады, т. 1-2. М., 1994 (пер. С.П.Кондратьева).
29. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. М., 1994 (пер. Г.Тараняна).
30. Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1-3 (под ред. С.И. Соболевского). М., 1961-1964.
31. Радциг, С.И. История древнегреческой литературы. М., 1982.
32. Словарь античности. М., 1989 (пер. с нем.).
33. Филострат. Картины. Каллистрат. Статуи. Л., 1936.
34. Цицерон. Эстетика. Трактаты. Речи. Письма. М., 1994.

Раздел 3 СРЕДНИЕ ВЕКА. ВИЗАНТИЯ. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА.

35. Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
36. Андреева, М. А. Очерки по культуре византийского двора в XIII в. Прага, 1927.
37. Диль, Ш. Византийские портреты. М., 1995.
38. Живов, В. М. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. М., 1994.
39. Каждан, А. П. Книга и писатель в Византии. М., 1968.
40. Культура Византии, тт. I-III. М., 1984-1989.
41. Литературное творчество сирийцев, коптов и ромеев в I тысячелетии н. э. Вст. ст. и пер. С.С. Аверинцева. // Многоценная жемчужина. М., 1994.
42. Памятники византийской литературы IV - IX вв. М., 1968.
43. Памятники византийской литературы IX - XIV вв. М., 1969.
44. Памятники средневековой латинской литерату ры 4–9 веков. М. 1979.
45. Памятники средневековой латинской литерату ры 10–12 веков. М. 1972.
46. Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. СПб., 1997.

Раздел 4 РЕНЕССАНС. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ КРИТИКА. ДЖОРДЖО ВАЗАРИ.

47. Альберти, Л.Б. Десять книг о зодчестве, т. 1-2. М., 1935–1937.
48. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих, т. 15. М., 1956–1971 (т. 15, М., 1993–1994).
49. Ван Мандер, К. Книга о художниках. М.-Л., 1940.
50. Гиберти, Л. Комментарии. М., 1938.
51. Дюрер, А. Дневники, письма, трактаты, т. 12. Л.-М., 1957.

52. Леонардо да Винчи. Избранные произведения, т. 1-2. М., 1935.
53. Палладио, А. Четыре книги об архитектуре. М., 1936.
54. Петрарака, Фр. Эстетические фрагменты. М., 1982.
55. Ченнини, Ч. Книга об искусстве или трактат о живописи. М., 1933.
56. Челлини, Б. Жизнь Бенвенуто Челлини, описанная им самим. М., 1957.

Раздел 5 БАРОККО И КЛАССИЦИЗМ.

57. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
58. Спор о древних и новых. М., 1985.

Раздел 6 ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ. и ВИНКЕЛЬМАНН.

59. Вольтер. Эстетика. М., 1985.
60. Винкельман, И.-И. История искусства древности. Малые сочинения. СПб., 2000.
61. Бёрк, Э. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1978.
62. Дюбо, Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976.
63. Гете, И.-В. Об искусстве. М., 1975.
64. Гете, И.-В. Путешествие в Италию //Собрание сочинений в 13 тт. Т. XI. М., 1935.
65. И. В. Гете-Ф. Шиллер. Переписка. 1-2. М., 1988.
66. Дидро, Д. Салоны. Т. 1-2. М., 1989.
67. Из истории английской эстетической мысли XVIII века. М. 1982.
68. Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957.
69. Хатчесон, Юм, Смит. Эстетика. М., 1972.
70. Хогарт, У. Анализ красоты. Л., 1987.
71. Хоум, Г. Основания критики. М., 1977.
72. Шефтсбери. Эстетические опыты. М., 1975.

Раздел 7 ИДЕАЛИЗМ И РОМАНТИЗМ.

73. Вакенродер, В.-Г. Фантазии об искусстве. М., 1977.
74. Делакруа, Э. Мысли об искусстве, о знаменитых художниках. М.,1960.
75. Дневник Делакруа. Т.1-2, М., 1961.
76. Жан-Поль. Приготовительная школа эсетики. М., 1981.
77. Жерико о себе и современники о нём. М.,1962.
78. Зольгер К-В.-Ф. Эрвин. М., 1985.
79. Кольридж, С. Т. Избранные труды. М., 1987.
80. Лесли, Ч.-Р. Жизнь Джона Констебля, эсквайра. М.,1964.
81. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980.
82. Стендаль. Рим, Флоренция и Неаполь. М., 2005.
83. Шлегель, Фр. Философия. Эстетика. Критика. М., 1983.
84. Эстетика американского романтизма. М. 1977.
85. Эстетика немецких романтиков. М. 1987.
86. Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982.

Раздел 8 НЕОКЛАССИЦИЗМ И САЛОН.

87. Бодлер, Ш. Об искусстве. М., 1986.
88. Речи и письма живописца Луи Давида. М., 1933.
89. Энгр об искусстве. М., 1962.

Раздел 9 ПОЗИТИВИЗМ, РЕАЛИЗМ И ЕГО КРИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ.

90. Коро – художник, человек. Документы, воспоминания. М., 1963.
91. Курбе, Г. Письма, документы, воспоминания современников. М., 1970.
92. Моррис, У. Искусство и жизнь. М., 1973.
93. Тэн, И. Путешествие по Италии. 1-2 тт. М., 2008.

Раздел 10 ИМПРЕССИОНИЗМ и КРИТИКА

94. Гоген, П. Письма. Ноа-Ноа. Прежде и потом. Л., 1972.
95. Дега, Э. Письма. Воспоминания современников. М., 1971.
96. Импрессионизм. Письма художников, воспоминания Дюран-Рюэля, документы. Л., 1969.
97. Мане, Э. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников. М., 1965.
98. Мейер-Грефе, Ю. Импрессионисты. М., 1913.
99. Писсарро, К. Письма, критика, воспоминания современников. М., 1974.
100. Ревалд, Дж. История импрессионизма. Л.-М., 1959.
101. Ревалд, Дж. Постимпрессионизм. Л. 1963.

102. Роден, О. Беседы об искусстве. СПб., 2006.
103. Сезанн, П. Переписка, воспоминания современников. М., 1972.
104. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма. М., 2000.

Раздел 11 ЭСТЕТИЗМ, СИМВОЛИЗМ и НЕОРОМАНТИЗМ 19- НАЧАЛА 20 ВЕКОВ.

105. Валери, П. Рождение Венеры. СПб., 2000.
106. Клодель, П. Глаз слушает. М., 2006.
107. Пруст, М. Памяти убитых церквей. М., 1999.
108. Рильке, Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма, Стихи. М., 1971.
109. Рильке, Р.-М. Флорентийский дневник. М., 2001.

Раздел 12 АНГЛИЙСКИЙ ЭССЕИЗМ 19 ВЕКА.

110. Вернон Ли. Италия. Genius Loci. М., 1914.
111. Патер, В. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 1912 (2006: с посл. В.П. Головина).
112. Рёскин, Дж. Лекции об искусстве. М., 1900, СПб., 1907 (М., 2006).

Раздел 13 ТРАДИЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-КРИТИЧЕСКОГО ЭССЕИЗМА в 20в.

113. Беньямин, В. Маски времени. Эссе о культуре и литературе. СПб., 2004.
114. Бонфуа, И. Невероятное. Избранные эссе. М., 1998.
115. Кларк, К. Нагота в искусстве. СПб., 2004.
116. Кокто, Ж. Тяжесть бытия. СПб., 2003.
117. Лонги, Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.
118. Стайн. Г. Автобиография Элис Б. Токлас. Пикассо. Лекции в Америки. М., 2001.
119. Фор, Э. Дух форм. СПб., 2001.
120. Фосийон, А. Жизнь форм [1934]. М., 1995.

Раздел 14 ТРАДИЦИИ ФИЛОСОФСКОГО ЭССЕИЗМА в КОНЦЕ 19 и в 20 ВЕКАХ.

121. Барт, Р. Мифологии. М., 2000.
122. Вейдле, В.В. Умирание искусства [1937, 1948]. СПб., 1996.
123. Зиммель, Г. Избранное. Т. 1-2. М., 1996.
124. Зонтаг, С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х-1970-х годов. М., 1997.
125. Кречмер, Э. Гениальные люди [1958]. М., 1999.
126. Мальро, А. Голоса безмолвия. М., 2012.
127. Нордау, М. Вырождение. М., 1995.
128. Ортега-и-Гассет, Х. Веласкес. Гойя. М., 1997.
129. Пространство другими глазами. Французские поэты XX века об образе в искусстве. СПб., 2005.
130. Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957.
131. Степун, Ф.А. Искусство и современность. // Сочинения. М., 2000, сс. 920-925.
132. Фишер, Дж. Оценивание без наслаждения [1968]. // Американская философия искусства. Антология. Екатеринбург, 1997, с. 181-190.
133. Фрейд, З. Художник и фантазирование. М., 1995.
134. Фуко, М. Живопись Мане. М., 2011.
135. Хайдеггер, М. Исток художественного творения. // Его же. Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47–119.
136. Юнг, К.-Г. и др. Человек и его символы. М., 1998.
137. Юнгер, Э. Сердце искателя приключений. Фигуры и каприччо [1937]. М., 2004.
138. Broch, H. Die Idee ist ewig, Hamburg, 1938.

Раздел 15 «ЧИСТОЕ ЗРЕНИЕ» И НАЧАЛА ИСКУССТВОЗНАНИЯ.

139. Варбург, А. Великое переселение символов. СПб., 2008.
140. Вёльфлин, Г. Истолкование искусства. М., 1922.
141. Вильгельм Воррингер об искусстве XX века: Выступления разных лет // Метафиз. исслед. 2000. Вып. 13, сс. 252–295.
142. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914 (1994).
143. Podro M. The Critical Historians of Art. New Haven and London, 1982.

Раздел 16 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ НАЧАЛА 20 ВЕКА В ЗЕРКАЛЕ САМОСВИДЕТЕЛЬСТВА (ТЕКСТЫ И ТВОРЧЕСТВО).

144. Аполлинер, Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1998.
145. Бретон, А. Безумная любовь. М., 2006.
146. Бурдель, Э-А. Об искусстве скульптуры. М., 1968.
147. Гросс, Г. Мысли и творчество. М., 1975.
148. Дадаизм. Тексты, иллюстрации, документы. М., 2001.

149. Дали, С. Дневник одного гения. М., 1991.
150. Дали, С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим. М., 1998.
151. Кандинский, В. Избранные статьи по теории искусства. Т. 1-2. М., 2001.
152. Второй футуризм. Манифесты и программы итальянского футуризма. М., 2013.
153. Матисс, А. Статьи, переписка, беседы. Ред. Е.В. Георгиевская. М., 1993.
154. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.
155. Пикасссо, П. Желание, пойманное за хвост. М., 2009.
156. Поэзия французского сюрреализма. Антология. СПб., 2003.
157. Синий всадник [1912]. М., 1996.
158. Элюар, П. Письма к Гала. М., 1999.
159. Энциклопедический словарь сюрреализма. М., 2007.
160. Энциклопедический словарь экспрессионизма. М., 2008.
161. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2001.

Раздел 17 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА 20 ВЕКА: ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ.

162. Безансон, А. Запретный образ. М., 1999.
163. Жильсон, Э. Живопись и реальность. М., 2004.
164. Зедльмайр, Х. Утрата середины. Пер. и комм. С.С. Ванеяна. М., 2008.
165. Имдаль, М. Опыт друго видения. К., 2011.
166. Маритен, Жак. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. М., 2004.
167. Метц, Кр. Воображаемое означающее. СПб., 2010.
168. Рыков, А.В. Постмодернизм как радикальный консерватизм. СПб., 2007.
169. Турчин, В.С. Образ двадцатого… в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. М., 2003.
170. Хофманн, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.

Раздел 18 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА – СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.

171. Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. Под ред. Л.М. Бредихиной и К. Дипуэлл. М., 2005.
172. Гинзбург, К. Мифы-эмблемы-приметы. Морфология и история. М., 2004.
173. Гройс, Б. Искусство утопии. М., 2003.
174. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001.
175. Дюв, Т. де. Живописный номинализм. Марсель Дюшан. М., 2012.
176. Краус, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
177. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.-Жуковский., 2003.
178. Олива, А. Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003.
179. Рансьер, Ж. Эстетическое бессознательное. СПб.–М., 2004.
180. Deconstruction and the Visual Arts: Art, Media, Architecture. Ed. by P. Brinette, D.Wills. Cambridge (Mass.), 1994.
181. States of «Theory»: History, Art, and Critical Discourse. Edited and with an Iintroduction by David Carroll. 1990.
182. Vision and Textuality. Ed. by St. Melville, B. H. Reeding. Basitingstock, 1995.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение

использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование

наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран.

Разработчики

Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории искусства профессор С.С. Ванеян