

КУРС ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Предмет искусствознания и художественной критики.

Место художественной критики в системе искусствознания. Оценочно-субъективная природа критики. Объективное и субъективное в критическом анализе. Категория меры в художественной критике. Факторы критической интерпретации, постановки острых социальных проблем. Критика и творческая личность художника: формирование самоконтроля и осуществление социально-этической корректировки художественной деятельности. Субъективная подвижность и вариативность понимания произведения. Воздействие критики на действительность: сопоставление произведения и действительности, анализ правдивости произведения. Художественная критика – способ социального анализа общества. Помощь художественной критики в познании искусства, классическом наследии, традициях, художественной культуре. Факторы метода художественной критики. Жанры критических публикаций. Основные виды и жанры художественной критики: литературно-художественная критика, критика музыкальная, кинокритика, театральная критика. Жанры критических публикаций: критическое эссе, очерк, обзор, рецензия, портрет, интервью, критикополемическая статья, критическая биография. Критика как арьергард или авангард искусствознания.

Тема 2. Социально-исторические предпосылки возникновения искусства Древнего мира и античности

Социальное устройство Древнего Египта, Вавилона, Ближнего Востока и его влияние на развитие искусства этих регионов. Влияние религии на создание художественных произведений.

Разложение родоплеменных отношений, урбанизация, появление товарно-денежных отношений, всплеск научных знаний в середине первого тысячелетия до новой эры. Индия, Китай, Греция – культурный пояс древней цивилизации.

Мыслители Древнего Египта, Вавилона, Ближнего Востока, Древнего Китая, Древней Индии об искусстве. Категории оценки произведения (материал, форма, движение, цель).

Периодизация развития греческого искусства: Гомеровская Греция (12-8 в.в. до н.э.), время распада родовой общины и зарождение рабовладельческих отношений, появление первых памятников изобразительного искусства; архаика (7-6 в.в.) – развитие греческой архитектуры, скульптуры, художественных ремёсел, лирической поэзии; классика (5-4 в.в. до н. э.) – расцвет философии, науки, поэзии, драмы, архитектуры, реализма в искусстве; эллинистический период (4-1 в.в. до н.э.) – кризис искусства, утрата реалистической типизации.

Созерцательность античной эстетики: созерцание прекрасного – высшая цель воспитания у Платона и Аристотеля. Связь мифологии и искусства. Греческий реализм: единство физической и духовной красоты реального человека. Правдивое отражение задач и противоречий общественной жизни, общественно-воспитательная роль искусства.

Тема 3. Теоцентристский характер искусства средневековой Европы

Влияние христианства на содержание искусства средневековой Европы. Патристика и схоластика – два этапа развития христианского мировоззрения. Открытие высших учебных заведений Европы.

Формирование основ романского и готического стилей: особенности, отличие. Архитектура, декоративно-прикладное искусство, музыка средневековой Европы. Отношение к античности: иконоборческий нигилизм с позиций запрета образного искусства восточных культов. Развитие искусства Византии. Экономические, политические, культурные связи Древней Руси и Византии.

Тема 4. Антропоцентризм искусства эпохи Возрождения

Временные границы эпохи Возрождения. Секуляризационные процессы и их влияние на идейную направленность произведений искусства. Смещение акцента со средневекового теоцентризма на антропоцентризм. Эпоха Великих географических открытий. Научные достижения: влияние на общемировоззренческий фон эпохи Возрождения. Цельная концепция мира. Высокое Возрождение об образе идеального человека. Преимущество античного искусства: симметрия, гармония. Флоренция – центр Ренессанса (1425 г.). Периодизация искусства эпохи Возрождения.

Тема 5. Наукоцентризм искусства эпохи Нового времени

Переход от феодальных отношений к рыночным. Период социальных революций в Европе: крушение абсолютистских монархий. Просвещенческий характер культуры эпохи Нового

времени. Формирование стилей барокко, классицизма, рококо, протореализма, сентиментализма. Влияние научных открытий на развитие искусства Нового времени. Жанровые особенности литературы об искусстве: описательные сочинения, обзоры, хроники художественной жизни, эпистолярный жанр. Проблема оценки «древнего» (античного) и «нового» (современного искусства) в итальянской и французской художественно-критической мысли. Постановка проблемы метода изучения искусства, его понимания и оценки в работах Джулио Манчини «Размышления о живописи» и «Путешествие по Риму». Спор о «древних» и «новых» в парижской Академии. Рационализм и академизм художественной теории сеиченто, отрыв теории от художественной практики. Преобладание классицистских идей и слабая представленность теоретического осмысления явлений барочного искусства, тенденций «натуральности».

Элементы барочной эстетики в работах Марко Боскини «Карта живописного мореплавания», «Богатые рудники венецианской живописи». Формулировка принципов барочной скульптуры и архитектуры Джанлоренцо Бернини.

Классицистская теория Никола Пуссена. Джованни Пьетробеллори и сложение академической доктрины. Теоретическая программа классицизма в «Поэтическом искусстве» Никола Буалло (1674 г.) и «Беседах о наиболее знаменитых живописцах, старых и новых» А. Фелибьена (1666-1688 г.г.) метод Шарля Лебрена. Разработка иерархии живописных жанров Парижской Академией. Деятельность Королевской Академии архитектуры в Париже. «Курс архитектуры» Франсуа Блонделя (1675-1683 г.г.). Переводы Витрувия и собственные сочинения Клода Перро («Ордер пяти видов колонн согласно методу древних»): выступление против догматического классицизма.

Литература об искусстве в Германии, Фландрии, Голландии (Иоахим Зандрарт, Франц Юниус).

Обзоры Салонов – форма критической литературы об изобразительном искусстве. Дискуссия о задачах художественной критики (оценка творчества или просвещение публики). «Салоны» Дени Дидро.

Компромиссно-синтезирующий характер английской просветительской мысли об искусстве. Сочетание идей барокко, классицизма и реализма в трактате Уильяма Хогарта «Анализ красоты» (1753 г.), увлечение античной классикой и утверждение ценностей национальной готики, признание значения фантазии художника и стремление вывести абсолютные законы искусства.

Господство доктрины классицизма в Италии. Систематизация исторического материала («Словарь живописцев» Орланди (1704 г.), «История итальянской живописи» аббата Ланци (1789 г.).

Особенности немецкого искусствознания. Вклад в теорию изобразительного искусства Готхольда Эфраима Лессинга. Трактат «Лаокоон» (1766 г.) и проблема границ живописи и поэзии. Введение понятия «изобразительные искусства» вместо «изящные искусства» (перенос акцента с красоты на правду и выделение изобразительно-реалистической функции искусства). Иоганн Иоахим Винкельман о концепции античного искусства и периодизации его развития.

Архитектурный классицизм и особенности его теоретического осмысления. Идеи «благородной простоты», принцип разумности и естественности. Распространение палладианства в Италии. «Инвентаризация» памятников архитектуры. «Британский Витрувий» (издания с 1715 г. до начала XIX века). Появление термина «готический» как антонима слова «классический».

Тема 6. Общая характеристика искусства Западной Европы XIX века

Социально-политические последствия Великой французской революции и их значение для развития искусства и художественной критики. Периодизация развития искусства Западной Европы XIX века. Социальный фундамент для формирования художественных стилей XIX века. Романтизм, сентиментализм, реализм – основные художественные стили XIX века.

Появление стиля модерна (течения модерна: импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, оп-арт, кинетическое искусство). «Салон отверженных» (Париж, 1863 год) – вызов устоявшимся художественным канонам.

Тема 7. Отличительные особенности европейского искусства XX века

Постмодерн – проявление эсхатологических настроений, диффузия больших стилей, смешение художественных языков, ироничное цитирование, плюрализм, отсутствие истины, наличие симулякров, ризомность.

«Неоавангардистские» школы второй половины XX в.: концептуализм – свобода от правил логики, закономерностей, норм чувственного опыта. Философия позитивизма и её значение для

художественной критики и её превращение в профессиональную университетскую науку. Религиозная художественная критика: культовая (мистериальная и сакраментальная) сторона художественной практики, религиозная жизнь как фактор искусства, религиозное искусство как предмет истории искусства. Концепция «другого искусства»: отрицание мимесиса (подражания предметам природы), отрицание идейных, практических, декоративных функций искусства, признаков эстетической привлекательности, пластической красоты, изящества, совершенства. «Неонигилистическая» концепция: базирование на новейшей логике, лингвистике, гносеологии, информатике; отрицание здравого смысла, закономерностей, практического опыта.

Тема 8. Характерные особенности искусства XXI века

Сужение поля действия художественной критики – производная от сокращения деятельности художника: первостепенная роль эстетической интуиции, отличие художественной деятельности от её нехудожественной изобразительности. Задачи современной художественной критики: анализ связи между явным языком художественной формы и скрытым языком значений и сообщений (теоретик), раскрытие исторического значения смысла (историк), поиск художественного значения произведения.

Тема 9. Истоки искусства славянского пространства

Зарождения художественно-критической мысли на славянском пространстве. Древнерусскоенаследие. Дохристианский период (IX — кон. X в.). Мифология язычества и её отражение в искусстве.

Произведения декоративно-прикладного искусства: высокий уровень развития художественных ремёсел (туры рога с серебряными инкрустациями в зверином стиле из Чёрной могилы в Чернигове, X в.). Воплощение в творчестве мифологических образов природных стихий – изображения солнца, коня, птицы, цветка и др. Капища (святотелища) – один из видов воплощения мифологических образов. Идолы (каменные или деревянные изваяния) почитаемых богов: Перуна, Хорса, Стрибога, Симаргла, Мокоши и др. Форма капища – овальная (Киев, ок. 980 г.), многолепестковая (связь с символикой солнца) (Перынь, близ Новгорода).

Б.А. Рыбаков, Д.С. Лихачёв об истоках славянского искусства.

Тема 10. Художественная критика произведений искусства Древнего мира

Развитие рабовладельческих отношений в странах Древнего мира. Образ человека в искусстве Древнего Египта. Ограниченный характер народности, реализма в искусстве Древнего мира. Синтез скульптуры и живописи с монументальным зодчеством и прикладным искусством. Выработка канонов – обязательных норм построения художественного изображения. Египетское искусство: создание монументальной каменной архитектуры, реалистическая конкретность скульптурного портрета, изображение человека в сопоставлении с другими людьми, длительное следование принятым в древности образцам. Сохранение пережитков искусства доклассового общества в искусстве Древнего Египта: изображение фактически невидимых ни художником, ни зрителем предметов, изображение предметов с помощью схематического перечисления его частей, вера в магическую связь изображения с тем, кто изображён. Письменные руководства для художников: «Предписания для стеной живописи и канона пропорций» (в храме Элфу).

Художественная критика искусства Древнего Египта: М.Э. Матье.

Тема 11. Античное искусство в оценке художественной критики

Проблема отношения искусства и действительности. Литература об искусстве («Канон» Поликлета, трактаты Дуриса, Ксенократа). «Топографическое» направление в литературе об искусстве: «Описание Эллады» Павсания. Описание художественных произведений у Лукиана. Пифагорейская концепция космоса как стройного целого. Подчинение космоса законам гармонии и числа, её значение для начал теории архитектуры. Идея соразмерности и порядка в архитектуре и градостроительстве. Образ идеального города в сочинениях Платона (шестая книга «Законов», диалог «Критий») и Аристотеля (седьмая книга «Политики»). Описание архитектурных памятников у Геродота (пирамиды Египта), Фукидида (архитектура Афин), Павсания (образец научного описания – характеристика храма Зевса в Олимпии).

Понимание искусства в Древнем Риме. Естественная история Плиния Старшего (Iв.н.э.) – главный источник сведений по истории античного искусства (каталог художников, составленный по хронологическому принципу). Описание римской архитектуры в трудах римских историков, энциклопедистов (Варрон, Плиний Старший). «Десять книг об архитектуре» Витрувия: формулировка учения об ордерах, техническое руководство для строителей.

Вопросы театра и драматургии в Поэтике Аристотеля. Происхождение трагедии и комедии по Аристотелю. Театральные воззрения Аристотеля и теория подражания (мимесиса). Проблема

катарсиса в «Поэтике» Аристотеля и ее современные интерпретации. Аристотель и Платон. «Наука поэзии» Горация и римский театр. Цицерон об искусстве актера. Критика Аристотелем учений Платона об «идеях». Критика Аристотелем этических парадоксов Сократа. Горгий: софист и критик Сократа. Комедии Аристофана и античные критики. Роль Аристофана в развитии драматургии и всей сатиры в целом. Основные приемы сатиры Аристофана: гротеск, карикатура, фантастика. Аристофан в роли критика драматургии Еврипида. Социальный смысл критики Сократа в комедиях Аристофана. Сократ – критик идеалов государственной, религиозной и семейной жизни.

Современная художественная критика искусства античности: Ю.Д. Колпинский

Тема 12. Анализ искусства эпохи европейского средневековья

Зачатки искусствоведения в Западной Европе и Византии. Отсутствие единой художественно-критической системы: узкопрофильные технологические трактаты. Византия: сохранение традиций античной художественной критики. Видение первообраза, откровение предшествует созданию произведения. Западная Европа: литературное объяснение истины словами и изобразительными искусствами. Эстетические воззрения Августина. Фома Аквинский: творчество как подобие творению и как познание. Критерии красоты – завершенность, гармония, ясность. Об установленности формы и месте тела. Искусство – взаимодействие с божеством. Ведущая эстетическая идея: бог – источник красоты (Августин). Категорическое требование единства добра и красоты при приоритетности добра. Идея «первообраза». Дуализм средневекового мировоззрения. Проблема искусства и творчества в полемике иконоборцев и иконопочитателей.

Особенности средневековой литературы об искусстве. Практически-технологические, рецептурные руководства: «Руководство живописцев» с горы Афонской Дионисия Фурнаграфиота, «О красках и искусствах римлян» Гераклия, «Схедула» (Ученице) Теофила. Описание памятников архитектуры в хрониках и житиях святых. Экфрасис в Средние века (Евсевий Кесарийский, св. Иоанн Златоуст, Михаил Пселл)

Поиск «достоверных пропорций» в эстетике Фомы Аквинского и важнейшем художественно-педагогическом труде зрелого Средневековья – альбоме Виллара из Оннекура («Книге пропорций»). Фома Аквинский (1225-1275 г.г.): творчество – подобие творению и познание; критерии красоты – завершенность, гармония, ясность.

Тема 13. Искусство эпохи Возрождения в аналитических произведениях современников

Новое отношение к античности. Борьба со схоластическими традициями. Идея первенства живописи над другими искусствами, борьба за введение живописи в круг «свободных искусств». Особенности литературы об искусстве. «Книга о живописи» ЧенниниЧеннини (последняя четверть 14 в.) – образец литературы об искусстве переходного типа: соединение средневековых технических рецептов и программы нового реалистического изображения в искусстве. Критическая интерпретация произведений искусства. «Комментарии» Лоренцо Гиберти (первый эскиз истории искусства и первая попытка создания автобиографии художника).

Возрождение XVI в. – интерес к самовысказываниям художников, дневники, мемуары. ПьетроАретино – инициатор художественно-критического жанра в итальянской ренессансной литературе. Разъединение искусства и ремесла, замысла и выполнения, объективного восприятия действительности и её субъективного претворения. Рисование по памяти. Новые понятия: художественное чутьё, вкус. Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории перспективы и учения о пропорциях. Вторая половина XVI в.: регламентация художественной деятельности художника путём сети мелких правил.

Научное исследование действительности и установление норм её изображения. Трёхчастная схема развития искусства: расцвет в эпоху античности, упадок в средние века, расцвет в эпоху Возрождения. Концепция истории искусства (оригинальность как источник развития и эпигонство как причина упадка). Научные трактаты об архитектуре, градостроительстве, скульптуре, литературе, живописи. Трактаты по специальным вопросам – градостроительству (Филарете), пропорциям в архитектуре (Франческо ди Джорджо), перспективе в живописи (Пьеро дела Франческа). Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства и опыта гуманистического изучения античного наследия в трактатах Леона Батиста Альберти («О статуе» – 1435, «О живописи» – 1435-36, «О зодчестве» – 1485), Леонардо да Винчи («Трактат о живописи»), Альбрехта Дюрера («Четыре книги о пропорциях человека» – 1528).

Новые формы литературы об искусстве (форма непринуждённой беседы в «Диалоге о живописи» Людовико Дольче). «Жизнеописания наиболее выдающихся живописцев, ваятелей и зодчих» Джорджо Вазари (1550, 1568). «Книга о художниках» КареляванМандера – исследование нидерландской живописи. Ревизия и критика архитектурной теории Витрувия в «Десяти книгах о зодчестве» Л. Б. Альберти. Изучение античной ордерной системы в трактатах СебастьяноСерпио, Андре Палладио, Джакомо да Виньола.

Тема 14. Критический анализ искусства Западной Европы XVII- XVIII веков

Наукоцентристский характер культуры Нового времени. Научные открытия XVII- XVIII веков.

Художественные стили Нового времени: барокко, классицизм, рококо, протореализм, сентиментализм.

Барокко – идея непрерывного движения (условность, аллегоричность образов, экспрессия, порыв, драматизм, иллюзорность, интерес к дисгармонии, гротеску). Лоренцо Бернини («Давид», «Экстаз святой Терезы»), Микеланджело да Караваджо («Призвание апостола Матфея», «Успение Марии»). Художественная критика барокко в трудах Б.Р. Виппера,

Классицизм – оппозиция стилю барокко. Идеалы абсолютизма: всеобъемлющий порядок, рациональная соподчинённость, строгая дисциплина, служение государству. Связь классицизма с идеями Просвещения: культ разума, интерес к общественной жизни, воспитание средствами искусства. Черты классицизма: нравственный пафос, утверждение гражданственных идеалов, культ героического, интерес к вечному и неизменному, вера в разум человека, показ значительного и возвышенного. Апологетика классицизма Николой Буало. Жак Луи Давид («Клятва Горациев», «Смерть Марата»). Николо Пуссен («Аркадские пастухи», «Танкред и Эрминия»). Пьер Корнель (трагедии «Сид», «Гораций», «Цинна»). Жан Расин (трагедии «Британика», «Береника»). Мольер (комедии «Мещанин во дворянстве», «Тартюф, или Обманщик»). Джованни Пьетробеллори (1636-1700): «Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов», «Замечания о живописи Никола Пуссена».

Рококо – царство мечты, уход от грубой реальности, театральная праздничность, легкомысленная бездумность, рафинированность чувств. Антуан Ватто («Жиль», «Общество в парке»). Франсуа Буше. Жан Оноре Фрагонар.

Протореализм – обращение к быту бюргерства, повседневной жизни. Веласкес, Рембрандт, А.ван Дейк, Д. Рейнольде, Т. Гейнсборо. «Малье голландцы» – Андриан ванн Остаде, Ян Стен, ГерардТерборх, Питер де Хох. Ян Вермеер – выразитель бытового жанра. Протореализм Франции: Жан Батист Симеон Шарден («Прачки», «Молитва перед обедом»). Протореализм Англии: Уильям Хогарт («Грудолобие и праздность»).

Сентиментализм (20-е – 80-е годы XVIII века): уход от современности, многогранные характеры персонажей, субъективность подхода к миру, культ чувств, культ природы, возрождение собственной чистоты, утверждение богатого духовного мира низких сословий. Представители сентиментализма: Лоренс Стен Ричардсон (Англия), Жан Жак Руссо (Франция), М.Н. Муравьёв, Н.К.Карамзин, В.В. Капнист, В.А. Жуковский (Россия).

Тема 15. Аналитическая оценка искусства XIX века

Пересмотр теории искусства, его целей и задач.

Романтическое движение и его влияние на художественную критику. Эстетическое «оправдание» искусства, утрата античностью значения единственной нормы и образца. Развитие новых направлений художественной критики в результате археологических раскопок. Лидирующее положение школ художественной критики Германии. Переход от абстрактного философского теоретизирования к познанию конкретного материала искусства (А.В. Шлегель). Утверждение принципа историзма, сложение истории искусства в качестве самостоятельной области научных знаний. Развитие традиций исследования истории искусства, заложенных Винкельманом (Г.Мейер, И.Д.Фиорилло, братья С. И М. Буассере).

Классицистские установки французской художественной критики первой трети XIX века (Картмер де Кенси, П. де Монтабер). Утверждение романтических идей и романтическая стилистика в искусствоведческих исследованиях Стендаля (раскрытие понятия «современный идеал красоты», вольное смешение жанров, импровизационная манера изложения). Романтическая художественная критика (Э, Делакруа, Т. Готье).

Изучение античного искусства и первые опыты исследования памятников средних веков и Возрождения в Италии (Э.К. Висконти, Л. Ланци, Л. Чиконьяра).

Превращение искусствознания в профессиональную университетскую науку. Появление специальных научных журналов. Создание универсальных руководств по истории искусств (Шнаазе, Куглер, Шпрингер). Я. Буркхардт – исследователь итальянского Ренессанса. Значение «Истории живописи XIX века» Р. Мутера и работ Ю. Майер-Грефе для исследования искусства. Формирование нового понимания искусства (смена теории подражания теорией выражения). Перенесение филологического метода анализа в художественно-исторические исследования (О. Ян, Я. Овербек, Х. Урлихс). Расцвет иконографического метода. Философско-исторический метод (К. Шнаазе). Эмпирический метод систематизации и описания фактов (Ф. Куглер). Иконографически-филологическое направление (А. Шпрингер). Атрибуционный метод (Дж. Морелли). Развитие биографического метода (И.Д. Пассаван, Г. Гримм, К. Юсти).

Школа формального искусствознания (Я. Буркхардт, Г. Вельфлин, А. Гильдебрандт). Культура как совокупность проявлений человеческой деятельности. Венская школа искусствознания (рубеж XIX–XX в.в.). Художественная критика Франции и Англии (Ш. Бодлер, Дж. Рёскин). Выявление научных основ художественной критики под влиянием позитивизма («Научная критика» Э. Геннекена (1888 г.)).

Теория архитектуры: функциональная (Дж. Рёскин, К. Моррис), конструктивная (Э. ВиоллелеДюк, О. Шуази, Г. Земпер), формальная (Французская школа изящных искусств).

Тема 16. Современная художественная критика об искусстве XX века

Инвентаризация памятников европейской культуры. Коллективные труды по всеобщей истории искусства: 19-ти-томный труд под редакцией А. Мишеля во Франции (1905-1929 г.г.); 34-томный труд под редакцией А. Бринкманна в Германии (1913-1930 г.г.); 25-томный авторский труд А. Вентури по истории итальянского искусства (1901-1940 г.г.). Метод сравнительного анализа (К. Фолль). Источниковедение (В. Каллаб, Ю.Шлюссер).

Концепция художественной воли А. Ригля. Дихотомическая концепция стиля Генриха Вельфлина. Духовно-исторический метод М. Дворжака. Социология искусств А. Хаузера. Иконология Э. Панофского (критика формалистического искусствознания). «Отчуждённый символизм» Э. Кассирера. Деконструкция в теории и истории изобразительного искусства Жака Деррида. Феминистское искусствознание Г. Поллока. Соотношение образа и слова в интерпретации формализма и «теории тождеств» Михаила Лифшица.

Архитектуроведение: теория «новой архитектуры» XX века. Теоретические концепции «стиля модерн» (Ван де Вельде, О. Вагнер), «новой вещественности» (Г. Мутезиус), футуристические проекты города будущего (поэтизация новой техники А. Сант-Элиа). Теория функционализма В. Гропиуса. Анализ роли стандартизации в современной архитектуре и индустриализации строительства ЛеКорбюзье. Теория «органической архитектуры» Ф.-Л. Райта. Проблема языка архитектуры как средства общения между людьми («архитектура информации Р. Вентури»)

Тема 17. Современная оценка искусства XXI века

Социокультурные события рубежа XX–XXI века: утрата литературо-центризма, читателя, статуса авторитетной инстанции, ценностный сдвиг, де-политизация литературной жизни, расцвет и кризис постмодерна, разнообразие форм бытования критики, смена поколений критиков. Ориентированность литературно-критической практики на осознание кризисных обстоятельств, на самосознание, поиски идентичности, успешной коммуникативной стратегии. Конфликт внутри мета-критики рубежа XX–XXI веков: опыт понимания и самопонимания критики, преодоление традиций классической герменевтики, осмысление опыта преодоления позитивизма в критике «серебряного века». Критик – «вопрошающий субъект». Литературно-критическая деятельность – вид коммуникативного акта, который присутствует на этапе первичной интерпретации художественного явления. Стратегия критической деятельности критика: аналитико-ориентированная, полемически-прагматическая, самопрезентационная. Классификация методов критики: доминирование аналитического компонента; направление интерпретации (Я-центричная, автороцентричная, направленная на читателя); направление аргументации (аналитическая, контекстуальная, манипулятивная). Выступление критика не от идеологической группы, а от себя, проявление «самости». Отказ от негативной самоидентификации: О. Дарк, Н. Иванова, С. Чупринин, Л. Лазарев, А. Агеев), обновлённая идентичность (И. Роднянский, С. Костырко, О. Славникова, Е. Иваницкая, А. Немзер, К. Анкудинов). Новый тип критика: свобода от идеологического представительства, критик-медиатор, наблюдатель, комментатор, представитель читателя. Стратегия критической мысли: реставрационная, коррекционная, аналитическая. Критика журнала «Знамя»: стратегия выживания искусства (адаптация успешных стратегий); уход

от реальности (мистицизм, гротеск, постмодернистский релятивизм); поиск новых форм самопрезентации; осмысление обновившейся действительности, диалог с хаосом. Критика журнала «Новый мир»: утверждение духовных скреп, ценностей, ориентиров; возвращение от социоцентризма к человеку; обращение к опыту классического искусства. Критика журнала «Октябрь»: отсутствие острой рефлексии ситуации кризиса, аналитичность в познании материала.

Тема 18. Художественная критика раннего искусства славянского пространства V-X века

Расселение древних славян. Деление славян на южных, восточных и западных. Истоки искусства древних славян.

Художественная обработка дерева на Руси в V веке до нашей эры. Резьба по кости на Руси на стыке эпох IX-X века. Отсутствие собственных металлодобывающих предприятий на Руси: закупка большей части металла в Западной Европе. Выплавка височных колец славянами: XXV-XX веках до нашей эры (катакомбная культура). Распространение металлических изделий (в первую очередь – из бронзы, позже – из серебра и золота) (унетицкая культура 1700-1300 годы до нашей эры). Популярность растительных и солярных орнаментов: ремешковые пряжки, хвостовики, накладки и пуговицы из латуни Черняховской (II-IV века нашей эры) и Трипольской (VI-III тысячелетия до нашей эры) культуры. Декоративно-прикладное искусство восточных славян.

Воинское искусство славян. Заимствованный характер раннесредневекового оружия (мечи каролингского типа). Меч князя Романа Галицкого «европейского производства». Клинок XI века с надписью «Людота коваль» раннего Средневековья славянского производства.

Фольклор Древней Руси: календарная обрядовая поэзия: заговоры, заклинания, песни – неотъемлемая часть аграрного культа. Обрядовый фольклор: предсвадебные песни, похоронные плачи, песни на пирах и тризнах. Мифологические сказания – отражение языческих представлений древних славян. Борьба церкви по искоренению остатков язычества с «поганскими» обычаями, «бесовскими игрищами» и «кощунами». Сохранение видов фольклора в народном быту вплоть до XIX–XX веков. Превращение обрядов в народные игры. Народные сказания о событиях II–VI веков: «Слово о полку Игореве». Возникновение в IX веке нового эпического жанра – героического былинного эпоса – вершины устного народного творчества.

Проникновение в славянскую среду в конце VII – начале VIII веков комплекса филигранно-зернёных женских украшений (Залесский клад) в составе первой волны византийского влияния.

Падение Аварского каганата и формирование славянского раннегосударственного устройства. Вторая волна византийского влияния: престижные филигранно-зернёные женские украшения Великой Моравии, заимствование соседями – Русью и Польшей – византийских украшений. Видоизменение формы и декора ювелирных украшений, вытеснение ширококорогихлунниц новыми типами – остророгими, круторогими, замкнутыми, крестовключёнными др. в X–XIII веках. Прямые византийские прототипы, восходящие к римским ювелирным украшениям (лунницам) III–IV веков. Распространение амулетов-змеевиков, их византийские прототипы.

Тема 19. Влияние художественной культуры других регионов на культуру славянского пространства

Синтез древнеиндийской и славянских культур. Идентичность религиозно-мифологических взглядов на мир, природу, социум, человека у славян и древнеиндийских народов. Язык, гончарство, декоративно-прикладное искусство, одежда: схожесть культуры славян и древних индийцев.

Влияние арабского наследия на культуру древних славян. Проникновение греческой культуры на славянское пространство. Введение христианства на Руси: дискуссии о появлении христианства среди славян.

Возникновение азбуки на территории Первого Болгарского царства: синтез распространенного греческого письма и элементов глаголицы, позднее название «кириллица» (на рубеже IX–X веков). Легкий и удобный алфавит кириллицы – единый у южных и восточных славян.

Влияние византийского архитектурного стиля на архитектуру Киевской Руси. Деревянное зодчество раннего православного христианства (церкви, погосты).

Влияние арабской и византийской культур на ювелирное дело славян. Разнообразие височных колец в культуре славян VIII–XII веков. Проникновение в Скандинавию височных колец других ювелирных украшений: вторая половина X века. Распространение христианских древностей (кресты-привески, свечи, нательные кресты и др.), середина третьей четверти X века (до официального крещения Руси в 988 году)

Монеты (византийские с христианскими изображениями и восточные, саманидские дирхемы) с нанесёнными на них (на Руси) граффити, передающими крест и молот Тора. Ношение византийских монет как икон. Вырезание крестов из дирхемов. Граффити в виде крестов и молоточков Тора на бытовых предметах. Крестовидные подвески из листового серебра, включая вырезанные из дирхемов: начальная стадия христианизации (середина – вторая половина X века). Потоки монет на международных путях (середина второй половины X века по XII век): Гнёздово, Киев, Тимерёв, территория Искоростеня, некрополь Пскова. Кресты-привески «скандинавского типа» (кресты с тремя «шариками» на концах и схожие с ними): найдены в Гнёздове, Киеве, Саркеле (Белой Веже), Изборске. Кресты-реликварии (энколпионы), произведённые в византийских или болгарских мастерских X–XI веков. Образки XI века: Тмутаракань, курган Суздальского ополья (село Городище). Идентичность крестовидных привесок на Руси и в Скандинавии – участие Руси в христианизации Северной Европы.

Тема 20. Оценка славянского искусства X–XII веков

Создание славянской азбуки: византийские монахи Кирилл и Мефодий. Создание глаголического алфавита (глаголица) Кириллом во второй половине IX века.

«Остромирово Евангелие» (дьякон Григорий для новгородского посадника Остромира в 1057 году), два «Изборника» князя Святослава Ярославича (1073 и 1076 годов). Производство рукописных книг в первой половине XI века, устоявшиеся навыки «книжного строения». Оригинальная литература Древней Руси: большая идейная насыщенность и высокое художественное совершенство. Митрополит Иларион (автор известного «Слова о законе и благодати») – середина XI века. Выдающийся памятник древнерусского летописания – «Повесть временных лет» (1113 год).

Архитектура ранне-христианского периода: Десятинная церковь в Киеве (989 г.), Софийский собор в Киеве (XI век). Новые виды монументальной живописи – мозаика и фреска, иконографический канон, станковая живопись (иконопись). Местные особенности живописи отдельных культурных центров XII–XIII веках: Новгородская земля и Владимиро-Суздальского княжества. Формирование специфического новгородского стиля монументальной живописи с XII века: росписи церковей Георгия в Старой Ладобе, Благовещения в Аркажах, Спаса-Нередицы. Стремление к упрощению художественных приемов, к экспрессивной трактовке иконографических типов во фресковых циклах, в отличие от киевских. Станковая живопись: более слабое выражение новгородских черт.

Христианский период (XI в.–XII в.): укрепление связей Руси со странами христианского мира, как в политическом так и культурном аспектах. Способствование византийскими мастерами бурному развитию архитектуры (храмового зодчества), иконописи, книжной миниатюры. Деревянные христианские храмы 989 г.; первым крупный каменный храм Киева – придворная Десятинная церковь (990–996), возведённая зодчими из Византии (не сохранилась).

Выдающийся архитектурный памятник – собор Св. Софии (Премудрости Божией) в Киеве, (заложен в 1037 г. князем Ярославом Мудрым) – огромный пятинефный крестово-купольный храм с двумя лестничными башнями, опоясанный с трёх сторон двухэтажными галереями и увенчанный 13 куполами. Преемственная связь с центром православного мира – храмом Св. Софии Константинопольской. Строительный материал – плинфа в соборе и в византийских зданиях. Византийские мастера и их русские ученики – создатели мозаик и фресок (1040-е гг.), Торжественный и величественный мозаический образ Богоматери Оранты (Молящейся) в центральной апсиде: название на Руси «Нерушимая стена».

Утончённые и созерцательные образы (мозаики и фрески Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, ок. 1113 г.). Икона Владимирской Богоматери – выдающийся памятник византийской иконописи, образец иконописи для русских мастеров (времена правления Владимира Мономаха).

Храмы рубежа 11–12 вв. в Киеве, Чернигове, Переяславле и др. городах: уменьшение размеров, плавность архитектурных форм, слитность и обзримость внутреннего пространства. Крупнейший центр художественной жизни – Новгород: демократическое правление (власть

народного вече в 12 в.). Новгородская культура: простота, строгий лаконизм форм. Архитектура: собор Св. Софии (1045–50 г.г.); Никольский собор на Ярославовом Дворище (1113 г.); Георгиевский собор Юрьева монастыря (1119 г.). Полнокровность образов, контрастность цветовой гаммы в монументальной живописи и иконописи. Декоративно-прикладное искусство восточных славян: работа со стеклом: XI – XIII века. Стекланные украшения (бусы и браслеты).

Тема 21. Анализ славянского искусства XIII-XV веков

Закат Киевской Руси – завершение первого цивилизационного периода в развитии русской культуры. Становление русского культурного архетипа: Московская Русь. Начало монголо-татарского вторжения (XIII в.). Искусство периода феодальной раздробленности (XIII-XV веков). Народное творчество: отсутствие деления на сельские промыслы и городские ремёсла

Летописание, устное творчество и литература Создание первого «Хронографа» – краткой всемирной истории с включением в нее сведений из русской истории (середина XV в., Москва). Жанр народных поэтических и исторических песен XIV-XV вв.: «Песня ОЩелкане», «Сказание О граде Китеже», повести о русских богатырях Евпатии Коловрате, Меркурии Смоленском и Сухмане. Народные «плачи»: «Слово о погибели Русской земли» – прославление величия земли русской, могущество ее князей накануне нашествия. Цикл летописных повестей и «сказаний» о Куликовской битве: «Сказание о Мамаевом побоище», патетическая художественная поэма «Задонщина» (автор Софоний Рязанец, конец XIV – начало XV в.).

Церковная живопись конца 14 - 1-й половины 15 в. «Русское Возрождение»: возрождение и дальнейшее развитие нарушенных монголо-татарским нашествием лучших традиций древнерусской культуры. Творчество иконописцев Феофана Грека и Андрея Рублева – вершина древнерусского изобразительного искусства. Центральной темой творчества мастеров (Симеона Черного, Даниила Черного, Прохора с Городца и др.) – возвышенная одухотворенность, идеи согласия и гармонии.

Феофан Грек (ок. 1340 –ок. 1410) (работал в Новгороде): соединение в своем творчестве лучших традиций византийского искусства с достижениями русских живописных школ. Роспись около сорока церквей в Новгороде, Нижнем Новгороде и Москве. Стиль Феофана Грека: энергичный, необычайно выразительный короткий мазок, наложение мазков диагонально и асимметрично, суровый колорит красок: темно-желтых, красновато-розовых, зеленовато-синих. Мысль о всеобщей греховности, об удалении человека от Бога, страх и ужас ожидания прихода безжалостного судии. Лик Вседержителя – воплощение всеразрушающей карательной силы. Изображение праотцов, пророков, подвижников: строгие аскеты, суровость лиц, величественность жестов и поз. Высокий драматизм и экспрессия фресок Грека: фрески в новгородской церкви Спаса на Ильине, часть икон из иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле.

Архитектурные памятники XIII-XV веков: сосредоточение в двух основных районах: на северо-западе (Новгород и Псков) и во Владимирской земле (Москва и Тверь). Особенность архитектурных сооружений: небольшие четырехстолпные одноглавые храмы без притворов, отход от крестообразной композиции домонгольского образца, влечение к более классическим кубическим формам, гармоничность построек, впечатление уравновешенной пирамиды. Строительный материал – белый камень (известняк) - наследие владими́ро-суздальской традиции: первые каменные постройки в Московском Кремле. Белокаменный Московский Кремль (середина XIV в. при Дмитрии Донском): самая древняя московская церковь – Собор Спаса на Бору (1330 год). Уничтожение храма в 1933 году. Чудов монастырь (основан митрополитом Алексием в 1365 году); Рождественский храм, Благовещенская церковь. Традиции владимирского зодчества: в начале XV в. – соборы Успенья на Городке, Саввино-Сторожевском монастыре близ Звенигорода, Троицкая церковь в Троице-Сергиевом монастыре, собор Андроникова монастыря в Москве.

Новые веяния в новгородской архитектуре в храмах XIV в. – Федора Стратилата на Ручью (1361) и Спаса на Ильине (1374) – явный результат влияния деревянного зодчества. Стремление к созданию светлых, радостных, узорочных, легких, нарядных, торжественных сооружений.

Искусство периода образования русского централизованного государства (Московская Русь середина 15 - 17 века). Москва – столица формирующегося русского государства (вторая половина XIV в.). Период нового национального подъема: изменение во всех видах искусства.

Агиографическая литература о мудром правителе, о политике объединения Руси, укреплении княжеской власти, беспощадности к западным врагам, о поддержке мирных отношений с монголо-татарами в «Повести о житии Александра Невского». «Жития Сергия Радонежского» об одном из главных творцов победы на Куликовом поле (Епифаний Премудрый). Описание жизни Сергия, оценка каждого ее эпизода с точки зрения его духовной значимости. Использование изощренной и утонченной словесной орнаментальности.

Новые веяния в русской живописи, иконописи и фреске: пространственное решение фона и пристальной интерес художника к личности.

Архитектура церквей: неразрывное целое с иконой, переходная ступень между русским и греческим архитектурным искусством. Слабая заострённость церковных глав, почти круглая форма греческого купола, русская луковица еще находится в процессе образования, греческие верхние галереи внутри храмов. Полный переворот в иконах 15 и 16 в. Формирование русского стиля в ликах, архитектуре церквей, в бытовых подробностях. В дни национального унижения обесценивание всего русского (немощность и недостойность). Все святое было чужестранным, греческим. Подвиг национального возрождения и его отражение в искусстве, русском народном типе, в русском народном быту.

Идея соборности как объединяющего начала. Идея Вселенной как храма Божьего: богатство потусторонней, духовной жизни, горящие на фоне неба золотые главы белокаменных храмов, «луковицы» русских церквей, идея молитвенного горения. Русский храм – гигантская свеча, утверждение внутреннего соборного объединения людей. Основная идея русского религиозного искусства – соборное единение мира людей и ангелов, любого живого создания на земле.

Доминанта утонченной телесности, отрицание плотив иконописных персонажах.

Творчество Андрея Рублева (1340/1350-1428) – высшая точка в развитии древнерусского искусства, одна из вершин мирового искусства. Религиозная концепция Андрея Рублева: отсутствие идеи мрачной безысходности и трагизма, философия добра и красоты, гармонии духовного и материального начал, идея любви, всепрощения, милосердия, сострадающего, любящего и всепрощающего Бога.

«Троица» памяти С. Радонежского – выдающееся произведение мирового изобразительного искусства, «неслитно соединенные» ипостаси триединого Бога, идея мира, согласия, единения, суть безграничной христианской любви. Чаша с головой тельца на столе – символ искупительной жертвы Христа. Три ангела – это предвечный совет о послании Отцом Сына на страдание во имя спасения человечества. Ангелы едины, но не одинаковы.

Главный памятник творчества Андрея Рублева в области монументальной живописи – фрески Успенского собора во Владимире: день духовного согласия людей, объединенных чувством любви. Русские типы в противоположность традиционно удлиненным византийским, тяготение художника к массовым сценам.

Период монголо-татарского нашествия: явление художественной культуры – иконостаса. Андрей Рублев – один из создателей иконостаса. Иконостас – образ церкви, часть внутреннего убранства храма, повествующая о становлении церкви от Адама до Страшного суда. Устройство иконостаса: пять основных рядов (чинов), образующих высокую стенку, отделяющую алтарь от остальной части церкви. В центре иконостаса – царские врата, ведущие в алтарь. Нижний ряд – местный, с иконами, особо почитаемыми в данной местности, в том числе и храмовой иконой. Второй – деисусный, в центре которого изображался сидящий на троне Спаситель, по сторонам – стоящие в молитвенной позе Богородица и Иоанн Предтеча, за ними – иконы архангелов, апостолов и святых. Выше – праздничный чин с изображением двенадцатых праздников (важнейших в церковном календаре) начиная с Благовещения и кончая Успением Богородицы. В четвертом ряду – иконы пророческого чина, в центре – Богородица с младенцем, а по сторонам от нее – ветхозаветные пророки Илья, Моисей, Исайя и др. Последним шел праотеческий чин, в центре которого располагалась Новозаветная Троица, а по сторонам – изображения библейских праотцов. Этот чин появился в иконостасе несколько позже, с 16 в. венчал иконостас распятие. В шестом, дополнительном ряду могли изображаться Страсти Христовы, Собор всех святых.

Тема 22.Художественно-критическое мышление XVI-XVII веков

Завершение процесса объединения русских земель – рубеж XV - XVI вв. Создание русского централизованного многонационального государства в отличие от мононациональных государств Западной Европы.

Назидательность и поучительность литературы. «Четьи-Минеи» Ивана Грозного: двенадцатитомное сочинение на двадцати семи тысячах страниц: книги Священного Писания с толкованиями, жития святых, различные сочинения отцов церкви, фрагменты нерелигиозных сочинений для ежедневного чтения в течение всего года. «Домострой» протопопа Сильвестра: регламентация семейной, домашней жизни русского человека.

Публицистика. Публицист Максим Триволис (Максим Грек (1470-1556): описание реальной русской действительности, обличение злоупотреблений.

Архитектура. Возвышение Москвы: конец феодальной раздробленности, культурного обособления княжеств. Расцвет московской архитектуры: заимствование традиции владимиро-суздальской и псково-новгородской архитектуры, развития монументального строительства. Кремль – архитектурный символ государственной мощи (конец XV в. во время царствования Ивана III). Перестройка Кремля: приглашение миланских инженеров Пьетро Антонио Солари, Марко Руффо, Антон Фрязин и др. Кремль – одна из лучших крепостей Европы: возведение Тайницкой, Водовозной, Спасской, Боровицкой башен, протяженность стен более двух километров с восемнадцатью башнями (1515 г.). Строительство Успенского собора в Кремле.

Шатровые храмы: (начало 16 века) – символ царской власти, принципа единоначалия. Церковь Вознесения в Коломенском: разрыв с привычным образом крестово-купольного с византийского храма.

Собор Василия Блаженного (храм Покрова Богородицы на Рву) – памятник архитектуры 16 в. (построен русскими зодчими Бармой и Постником): девять столпообразных храмов различной высоты, сложная звездчатая форма, единый каменный помост, соединение галерей-гульбищем, нарядные луковичные главы (конец 16 в.), цветистая роспись (17-18 вв.)

Двойная церковь Покрова и Рождества в Пскове (XVI век): сросшиеся два одинаковых строения с общей стеной между ними, редчайший пример церкви-двойни в истории древнерусского храмозодчества, с южной стороны храм – Покрова Богородицы, с северной – Рождества Богородицы.

Живопись. Дионисий (ок. 1440-1502-1503). Цикл росписей Рождественского собора Ферапонтова монастыря: три крупные торжественные композиции – «Собор Богородицы», «О тебе радуется», «Покров Богородицы: чистота, светлые тона, идея всеобщей гармонии, благоустройства мира. Чрезмерно удлиненные фигуры с плавными движениями и жестами, бестелесные, идеально-возвышенными образы.

Усиление символического начала, стремление к отвлеченному мудрствованию, к истолкованию в художественных образах важнейших христианских догматов, изображение космических просторов (воздух, солнце, луна, земля, ангелы), пути человеческой жизни (Спас, евангелисты, врата рая), аллегоричность образов.

Эволюция портрета: первые попытки внешней индивидуализации конкретных персонажей, отход от иконописного изображения князей.

Сведения о художниках и художественных памятниках в русских средневековых летописных и эпистолярных источниках. Постановка вопросов об искусстве в общественно-политической жизни XVI века (Стоглавый собор 1551 г.) как свидетельство пробуждения критического мышления и борьбы различных идейных направлений.

Коренной перелом в русском искусстве XVII века: формирование зачатков светского мировоззрения и первое знакомство с европейскими формами художественной мысли. Борьба консервативных и новых тенденций в изобразительном искусстве и её отражение в литературе. Глава «Об иконном писании» в «Житии» Аввакума: защита традиционного аскетического канона в искусстве. Записка Симеона Полоцкого царю об иконописании: формулировка новых художественных принципов. Деятельность оружейной палаты как своего рода «Академии». «Сочинение об искусстве» Иосифа Владимировича (1665-1666 г.г.) и «Слово к люботщательному иконного писания» Симона Ушакова (1666-1667 г.г.) – первые русские сочинения по теории искусства. Идея «световидной» и «живоподобной» живописи. Взгляды на положение художника и задачи творчества.

Тема 23. Становление научной искусствоведческой критики в России XVIII столетия

Возникновение художественной критики. Записки Я. фон Штелина – первая попытка создания истории русского искусства. Эстетическое и теоретическое осмысление новых задач искусства и роль императорской Академии художеств (основана в 1758 г.) в этом процессе. Связь художественной критики с литературой и театром. Опережение литературной критики художественной критики. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин. Русский сентиментализм (конец XVIII – начало XIX века): М.Н. Муравьев, Н.К. Карамзин, В.В. Капнист, В.А. Жуковский, А.П. Сумароков (Россия). Частный журнал «Трудолюбивая пчела» (1759 г.). Появление первых русских учебных пособий и трактатов: «Рассуждения о свободных искусствах» П. Чекалевского (1792 г.), «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода, основанное на умозрении и опытах» Ивана Урванова (1793 г.). Журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец» (Н.И. Новиков) о необходимости социальной сатиры. Особенности русского сентиментализма: дидактическая установка, просветительский характер, совершенствование литературного языка.

Тема 24. Художественно-критическая мысль России первой половины XIX века

Тенденции сентименталистской критики «изящного вкуса» в статьях И.И. Дмитриева, П. Макарова, И. Мартынова.

Разработка классицистских доктрин с опорой на западноевропейских теоретиков (И.И. Виен, А.А. Писарев). Появление первого периодического издания по вопросам искусства («Журнал изящных искусств» 1807 г.). Программа гражданского романтизма в критике декабристов. Периодические издания декабристов «Полярная звезда», «Мнемозина», «Сын Отечества». Черты декабристской романтической эстетики: высокая гражданственность искусства, борьба за самобытность, патриотизм. Новое романтическое понимание искусства в критических статьях К.Н. Батюшкова, Н.И. Гнедича, В. Кюхельбекера, В.Ф. Одоевского, Д.В. Веневитинова, Н.В. Гоголя. Перевод немецких романтиков и оригинальное теоретическое обобщение законов творчества («Опыт науки изящного» А.М. Галича, 1825 г.). Апология академического романтизма в статьях П.П. Каменского, Н.В. Кукольника, С.П. Шевырёва.

В.А. Жуковский: преодоление критериев классицизма в статьях «О критике», «О нравственной пользе поэзии». Признание воспитательной функции критики, беспристрастность и такт художественной критики.

К.Н. Батюшков о романтическом направлении критики. «Нечто о поэте и поэзии». Осмысление задач критики, природы, вдохновения и поэтического таланта, утверждение приоритета личности в художественном творчестве и литературной критике. К.Н. Батюшков – первый русский критик («Прогулка в академию художеств»),

П.А. Вяземский – теоретик и критик романтического направления. Предисловие к «Кавказскому пленнику», «Бахчисарайскому фонтану», статья о «Цыганах» А. Пушкина. Выступления против Белинского.

А.С. Пушкин: эстетические и художественно-критические взгляды. Статьи «О прозе», «О журналах», «Мои замечания о русском театре», «О народности литературы». Эволюция Пушкина-критика от романтизма к реализму. Пушкин о критике как науке. Журнально-публицистическая деятельность Пушкина.

Н.А. Полевой – основоположник критики «демократического романтизма». «О романах Виктора Гюго», «О драматической фантазии Н. Кукольника «Горквата Тассо». Неприятие гоголевского реализма.

Н.И. Надеждин – ведущий критик журнала «Вестник Европы», издатель журнала «Телескоп». Идея синтеза романтизма и классицизма.

Н.В. Гоголь: взгляд на развитие русской литературы. Статьи: «Несколько слов о Пушкине», «Петербургские записки 1836 года», «О движении журнальной литературы». Poleмика вокруг творчества Гоголя.

В.Г. Белинский о концепции русского критического реализма. Научно-теоретическая и критическая деятельность В.Г. Белинского. Деятельность в журналах «Телескоп» (статьи «Литературные мечтания»), «Отечественные записки», «Современник». Развитие жанра годового обзора. Статьи «Взгляд на русскую литературу 1846 г.», «Взгляд на русскую литературу 1847 г.».

Первые попытки обобщения процесса развития русского зодчества в архитектурной науке. Вклад историков (П.П. Карамзина, С.М. Словьева) в создание истории отечественной архитектуры. Авторские публикации Тома де Томона, Л. Русака, О. Монферрана, А.Н. Воронихина.

Тема 25. Русская критика второй половины XIX века

Дискуссия о задачах искусства. Радикалы (левый лагерь) и консерваторы (правый лагерь). Н.Г. Чернышевский: кандидатская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». Н.А. Добролюбов: идея о критике как соавторе произведения. А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, Д. Писарев. Первый в России журнал эпохи модерна «Мир искусства» (1898 г.). В.В. Стасов: главная тема искусства – народ. И.Н. Крамской: критика искусства художника-профессионала, проблема рисунка, колорита и композиции. Ф.И. Буслаев: соединение истории, искусства и филологии. И.П. Кондаков: критика – анализ образа иконографии. А.Н. Бенуа о кризисе академических художников. К.Д. Флавицкий: «Христианские мученики в римском цирке», «Княжна Тараканова». Подражание западным образцам. Н.Н. Пунин, Журналы об искусстве «Пчела», «Русская старина», «Зодчий» (1870-е годы).

Русский стиль (1830-е – 1910-е годы): православие, самодержавие, народность. Интерес к национальной культуре. Поиск национальной самоидентификации после реформ Петра I. Архитекторы русского стиля С. Кричинский, В. Покровский, А. Щусев. Философское осмысление славянофильства. Собираание русского фольклора, изучение народного стихосложения А. Востоковым. Музыка Н. Римского-Корсакова. Поэзия Н. Клюева. Старорусский стиль одежды. Художественные критики Ф.И. Булгаков, И.П. Кондаков, Д.А. Ровинский, Н.С. Собко, А. И. Сомов, А.М. Павлинов, И.И. Толстой.

Развитие русского архитектуроведения во второй половине XIX века. Издание специального архитектурного и художественно-технического журнала «Зодчий» (1872 г.)

Серебряный век: многозначное иносказание. Д.С. Мережковский: «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе» (1892 г.). А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов, И. Анненский. Литературные издательства 1900-х годов: «Скорпион», «Гриф», «Орь», «Мусагет», журналы «Весы», «Золотое руно». Западноевропейские тенденции «старших символистов»: В.Я. Брюсов, Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус. «Младшие символисты»: А.Белый, Вяч. Иванов, А.Блок.

Тема 26. Советская художественная критика

Общественные и идеологические функции советской художественной критики.

Художественные дискуссии 1920-30-х годов о художественной критике. А.А. Богданов, О.Э. Брик, Б.Р. Виппер, А.В. Луначарский, Н.Н. Пунин, Г.Г. Шпет, А.М. Эфрос. Противостояние различных подходов немарксистской и марксистской эстетики. Стремление к преодолению формального искусствознания. К культурно-историческому истолкованию художественной формы в трудах А.Габричевского, Б.Виппера, А. Бакушинского, Д.Недовича. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствознания (В. Фриче). Формально-социологический метод И.Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А.В. Луначарский, Вяч.Полонский).

Резолюция ЦК РКП (б) от 18 июня 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы». Критическая кампания 1929 г. против Е. Замятина, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Платонова.

Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствознании 30-х годов. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы «социалистического реализма» – главные задачи советской искусствоведческой науки. Изоляция от европейского искусствознания.

Постановление Центрального Комитета ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932 г.). Журнал «Искусство» (1933 г.) – орган Союза художников и скульпторов. 1-ый Всесоюзный съезд советских писателей (1934 г.).

Постановление Центрального Комитета ВКП (б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946 г.). Требование правдивого изображения политико-государственной жизни страны. Борьба партии с формализмом: статья в «Правде» «Об антипатриотической группе критиков» (1949 г.). Осуждение формализма в критических работах А.Эфроса, Н. Пунина, И. Маца, О. Бескина. Осуждение культа личности И.В. Сталина на XX съезде партии (1956 г.).

Утверждение идей соцреализма в 1930-50-е годы. Идеологизированный и пропагандистский характер художественной критики. Поддержка генеральной линии партии в трудах В.С. Кеменова, М.А. Лифшица, П.П. Сысоева, Н.М. Щекотова. Фундаментальные проблемы истории искусства в трудах М.В. Алпатова, И.Э. Грабаря, Б.Р. Виппера, Ю.Д. Колпинского.

Неформальные произведения искусства к критическим трудам Н.А. Дмитриевой, А.А. Каменского, А.Д. Чегодаева в 1950-60-е годы. Художественная критика во времена «хрущёвской оттепели»: выставка «30 лет МОСХа». Феномен нонконформизма. Журналы «Декоративное искусство» (1957 г.), «Художник» (1958 г.).

Партийное постановление 1972 года «О литературно-художественной критике» – идеологизация искусства и критики. Дискуссия 1970-х годов о методологических и теоретических проблемах критики. Ю.М. Лотман, В.В. Ванслов, М.С. Каган, В.А. Лянин, М.С. Бернштейн. Соц-арт – альтернативная культура государственной идеологии (1972 г.).

Дискуссия художественной критики 80-х годов о народности и массовости, о перспективах искусства, внимание к общим методологическим проблемам. Критики В.Озеров, А. Овчаренко, И.Козлов о работах молодых писателей и поэтов.

Ослабление интереса к художественной критике в 1990-е годы. Снятие границ между советской и эмигрантской критикой.

Основатели соц-арта Виталий Комар и Александр Меламид. Арт-группы «Гнездо», «Мухоморы»: Александр Косолапов, Леонид Соков, Дмитрий Пригов, Борис Орлов. Виды деятельности: традиционная живопись, графика, скульптура, плакаты, реклама, инсталляции, ассамбляжи. Художественная критика соц-арта: М. Карасёва, Л.Соков, С. Боголюбов.

Тема 27. Отечественная художественная критика XX – начала XXI вв.

Рост роли и значения художественной критики во всех сферах художественной жизни. Художественная критика и арт-рынок. Амбивалентное положение критики: а) связь с историей и теорией искусства; б) неотъемлемая часть искусства. Создание Петербургского института истории искусств (1912 год, открыт В.П. Зубовым) – становление искусствознания как самостоятельной науки в России. И.Э. Грабарь – руководитель издания «История русского искусства» (1909-1916 г.г.). Усвоение методов европейского формального искусствоведения. Переводы трудов Вёльфлина, Гильдебрандта. А. Бенуа (1912-1917 г.г.) – первый искусствоведческий труд в России: художественная форма – высший критерий научной оценки.

Литературно-художественные журналы начала XX века «Мир искусства», «Весы», «Золотое руно», «Искусство», «Художественные сокровища России», «Старые годы», «Аполлон». А.Н. Бенуа, М.А. Волошин, Н.Н. Врангель, И.Э. Грабарь, С.П. Дягилев, С.К. Маковский, П.П. Муратов, Н.Э. Радлов, Д.В. Философов, С.П. Яремич. Художественная критика деятелей Серебряного века. А. Белый (Б.Н. Бугаёв), А.А. Блок, В. И. Брюсов, З.Н. Гиппиус, С.М. Городецкий, Н.С. Гумилёв, Вяч. Иванов, О.Э. Мандельштам, Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, М.Н. Цветаева, И.Ф. Анненский, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев.

Проблемы художественной критики в эпистолярном наследии художников Д.Д. Бурлюка, Н.С. Гончаровой, В.В. Кандинского, М.Ф. Ларионова, И.В. Юнона, К.С. Малевича, К.С. Петрова-Водкина, В.А. Фаворского, П.Н. Филонова, Б.К. Лифшица. Основные направления искусствоведческих исследований: «традиционное» (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологические (выявление социокультурных основ художественного творчества).

Методологические проблемы в трудах современных критиков. В.С. Турчин, Б.Е. Гройс, С.М. Даниэль, Т.Е. Шехтер, А.Г. Верещагина. Идентификационные, маркетинговые, презентационные, коммуникативные функции художественной критики начала XXI вв. Художник XX - начала XXI вв. – теоретик, мыслитель, философ, критик.

Премия СЛОН – премия Гильдии киноведов и кинокритиков России. Современные искусствоведы В.С. Кеменов, В. Турчин, Д. Сарабьянов, И. Данилова на страницах периодических изданий: «Искусство и кино», «Русское искусство», «Культура».

Тема 28. Искусство африканского континента и его оценка в художественной критике

Мифология африканского континента. Влияние арабо-мусульманской культуры на севере африканского континента.

Традиционное африканское искусство (усное народное творчество, декоративно-прикладное искусство, племенные маски). Традиции и новаторство в африканском искусстве. Современное изобразительное искусство Африки. Музыкальное искусство. Кинематограф африканского континента. Театр Африки, его связь с народными представлениями.

Тема 29. Аналитика австралийского искусства

Художественная деятельность народов Австралии и Океании в период до 17-18 веков. Наскальная живопись и живопись на коре. Открытие Австралии европейцами. Симбиоз европейской и автохтонной культур. Современное австралийское искусство. Литература Австралии: колониальная эпоха (1788-1880), национальная эпоха (1880-1920). Современная эпоха (1920-по настоящее время). Австралийская музыка: симбиоз автохтонных и европейских культур. Театр Австралии. Австралийский кинематограф.

Тема 30. История и современное искусство США

Истоки изобразительного искусства США (Джон Уайт, Бенджамин Уэст, Джон СинглтонКопли). Раннеамериканская живопись конца 18 – начала 19 века (Джозеф Бадгер, Джон Брюстер, Уильям Дженнис). Первая школа живописи «Школа реки Гудзон» (Томас Коул, Альберт Биштад, Фредерик Эдвин Черч). Тонализм (Альберт Пинкхем Райдер, Блейклок Ральф). Картины Великого Запада (Джордж Кетлин, Джордж КаледБингхэм, Фредерик Ремингтон). «Школа мусорных вёдер» (Роберт Генри, ГленнКолман, Джером Майерс, Джордж Беллоуз). Пейзажная лирика (УинслоуХомер, Рокуэлл Кент, Эндрю Уайет). Прецизионизм (Эдвард Хоппер, Чарльз Шиллер, Чарльз Демут, Стюарт Дэвис). Авангардный экспрессионизм. Гарлемский ренессанс (Аарон Дуглас, РомарБирден, Чарльз Олстон). Влияние российских художников на изобразительное искусство США. Кинематограф США. Литература США (Бенджамин Франклин, ЭдгарАллан По, Марк Твен, Джек Лондон, Фенимор Купер, Эрнест Хэмингуэй, РэйБредбери, Стивен Кинг, Джером Сэлинджер).

Тема 31. Художественно-аналитическая мысль Канады

Искусство коренного населения. Искусство периода французской колонизации (1665-1759). Искусство периода английской колонизации (1759-1867). Современная живопись Канады (ДжеймсУилсон Моррис, Том Томсон, ДейвинМилн, Элейн Деспин). Архитектура. Канадская литература: франкоканадская (Марк Лекарбо, Эмиль Неллиган, РоберШарбонно); англоканадская литература (СэмюэльХирн, Фрэнсис Брук, Джон Ричардсон, Ф.Ф. Гроув, М.Смит, майклОндатж, Маргарет Этвуд, Кэрол Шилдс). Декоративно-прикладное искусство Канады.

Тема 32. Искусство Мексики и его отражение художественной критикой

Культура доколумбовой эпохи. Мифы Мексики, их связь с искусством.

Мексиканская живопись: история и современность. Монументальная фреска и мозаика (Хосе КлементеОроско, Диего Ривере, Давид АльфароСикейрос, Фрида Кало). Художественная литература Мексики. Декоративно-прикладное искусство. Архитектура и скульптура Мексики.

Тема 33. История и современность искусства Южной Америки

Искусство Южной Америки доколумбовой эпохи. Влияние европейского искусства на автохтонное искусство народов Южной Америки. Декоративно-прикладное искусство народов Южной Америки. Художники Южной Америки. Архитектура Южной Америки.

Тема 34. Современное искусство Китая

Искусство Китая – мировое культурное наследие. Пейзажная живопись – отражение меняющейся реальности. Архитектура Китая – слияние с ландшафтом. Декоративно-прикладное искусство (шерстяное вышивание, изготовление фарфора и керамики, резьба по дереву, плетёные изделия). Современная живопись (ЧангХиаоганг, Ки Чиджи, Ханг Ли, ВилсонЧиенг, Чанг Хуан, ДасперВонг, Ким Санг Джин)

Тема 35. Отражение искусства Японии в художественной критике

История искусства Японии. Направления современного художественного искусства: психоделический поп-арт (Такаси Мураками, Ми нору Йошида). Японское современное искусство: традиции и преемственность. Японский театр кабуки. Киноискусство Японии. Манга – японские комиксы. Анимэ – японская анимация.

Тема 36. Анализ искусства Индии

Истоки искусства Индии. Архитектура, скульптура, живопись, фреска. Индийские куклы – срез ведической культуры. Танцевальное театрализованное представление. Возникновение индийского кинематографа. Индийское кино – продолжение музыкально-танцевальной индийского кинематографа. Индийское кино – продолжение музыкально-танцевальной драмы. Современное искусство Индии: симбиоз самобытности и влияния мирового искусства.

Тема 37. Художественная оценка декоративно-прикладного искусства

Декоративное искусство – эстетическое освоение материальной среды, художественное оформление созданной человеком «второй природы». Искусство украшения, а не украшательства.

Этимология слова «декор»: достойное благообразие, украшение, хвала, слава, почёт, «то, что подобает». «Уместность украшений», оправдание деталей по отношению к целому. Декор – возвеличивание, прославление. Орнамент – снабжение необходимым, оснащать, вооружать. Отражение стиля эпохи в декоративном искусстве. Произведения прикладного искусства: единство утилитарности и красоты.

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта (предметы роскоши), Древней Греции (утилитарность вещей), средневековой Европы (конструктивный, рационалистически-суровый, утилитарный характер), феодальной Европы (сочетание украшения и конструкции), эпохи Возрождения (единство функции и красоты, индивидуальность, неповторимость), классицизма (государственность и ройализм), Нового времени (стирание индивидуальности). Научное изучение декоративно-прикладного искусства: Готфрид Земпер – архитектор, теоретик искусства. «Стиль в технических и тектонических искусствах, или Практическая эстетика» (1860-1863 г.г.): обращение к античным истокам технико-эстетического творчества, идея происхождения видов искусств из технических видов деятельности: искусства плетения, керамики, тектоники (строительства из дерева), стереотомии (строительства из камня).

Анри де Велде: бельгийский архитектор, теоретик искусства «ар нуво». «Одушевление материала как принцип красоты» (1910 г.).

Современная критика о декоре: особый вид композиции, художественный смысл взаимодействия с окружающей средой, объёмом, массой, плоскостью, форматом, качеством декорируемой поверхности. Декоративное искусство: монументально-декоративное (витражи, мозаика, фреска, росписи, резной архитектурный декор); декоративно-прикладное; оформительское искусство: оформление выставок, экспозиций, спектаклей, праздников.

Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства: по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево, стекло, камень, кость): по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка); по функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, одежда, ювелирные украшения, игрушки).

А.Б. Салтыков: различение понятий «декоративный» и «прикладной», новый термин «преобразительное искусство», восстановление гончарного искусства. М.С. Каган: «О прикладном искусстве: Некоторые вопросы теории» (1961 г.), «Морфология искусства» (1972 г.), «Эстетика как философская наука» (1977 г.) – отрицание декоративного искусства.

Художественная критика ювелирного дела. Журналы «Искусство», «Творчество» о декоративно-прикладном искусстве.

Тема 38. Аналитика архитектуры

Архитектура – формирование действительности по законам красоты при создании зданий и сооружений: потребность человека в жилье и общественных помещениях. Очеловеченное пространство в соответствии с материальными и духовными потребностями – выражение художественной концепции мира и личности. Архитектура постмодерна: эклектика исторических архитектурных систем, стирание границ между элитарностью и массовостью. Теоретики постмодернизма: Р. Вентури, М. Кюло, Л. Крие, А. Росси, А. Грюмбако. Архитектурные постулаты постмодернизма: подражание историческим памятникам и образцам, ссылки на широко известный памятник архитектуры в общей композиции или её деталях, работа в историко-архитектурных стилях, приведение нового объекта в соответствии со старой строительной техникой, упрощение применяемых классических форм. М.В. Ломоносов об архитектурном искусстве: «воздвигает здания, к обитанию удобныя, для зрения прекрасныя, для долговременности твёрдыя». Обусловленность архитектурных форм: 1) природно (зависимость от географических и климатических условий, характера ландшафта, интенсивности солнечного света, сейсмической безопасности); 2) социально (характер общественного строя, эстетические идеалы, утилитарные и художественные потребности общества). Взаимодействие архитектуры с монументальной скульптурой, живописью, мозаикой, иконой. Типы архитектурных знаков: знак рецепционного ожидания, знаки этикета, знаки национального характера, знаки времени, знаки, несущие смысл произведения, глобально-мировоззренческие знаки.

Тема 39. Искусствоведческий анализ скульптуры

Скульптура – пространственно-изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах. Восприятие скульптуры: разворачивание во времени, передача движения. Монументальность: синтез скульптуры с архитектурой. Средства изобразительности и выразительности скульптуры – свет и тень. Пространственная игра форм. Синкретизм дохудожественных изображений палеолита – система художественно-образного отражения мира.

Связь скульптуры Древнего Египта с культом мёртвых: душа жива, пока существует изображение человека. Скульптура Древнего Египта – монументальность, упрощённость форм, тяготение к статичности фигур. Древняя Греция: скульптура внутренней свободы, достоинства героя. Средневековье: развитие монументальной формы скульптуры, синтез с архитектурой. Готическая скульптура: сочетание натуралистической подробности деталей с декоративностью и динамичностью фигур, иллюзорно-фантастические, аллегорические образы. Эпоха Возрождения: галерея индивидуальных образов инициативных людей. Скульптура барокко: торжественность, пафосность, парадность, причудливая игра света и тени. Скульптура классицизма: рационалистичность, спокойствие, величие, благородная простота, тяготение к портретной характеристике человека. Расцвет реализма в скульптуре в XIX в.: эстетическая многогранность, бытовая характерность. Обобщённость, символическая трактовка в скульптуре XX в.

Тема 40. Становление художественной критики живописи и графики

Живопись – изображение на плоскости картин реального мира. Повествовательность древнекитайской и древнеегипетской живописи и графики: картина – рассказ, развёрнутый в фигурах. Художественная критика живописи в античности: выполнение социально-эстетических функций. Средневековая живопись: условно-плоскостное изображение мира. Смысл и значение композиции. Развёрнутые принципы перспективно-пространственной композиции, свободное владение пространством. Учения Брунеллески и Альберти по организации пространства в картине. Размежевание живописи и графики в XIX в. Художественная критика графики: линейные соотношения, воспроизведение формы предмета, передача их освещённости, соотношения света и тени. Импрессионисты: окончательное размежевание живописи от графики, обретение независимости живописи от рисунка, приближение живописи к музыке и отдаление от литературы.

Тема 41. Современная художественно-критическая мысль о живописи и графике

Пабло Пикассо о современной живописи: «каждый мазок стал точной операцией». Смыслообразующее значение знаменитой материи. Современная живопись и художественный рынок. Современные художественно-критические издания.

Тема 42. Истоки художественно-критической мысли литературы

Литература – эстетическое освоение мира в художественном слове. Г.В.Ф. Гегель об уникальной способности литературы вовлекать в своё содержание мысли, внешние формы явлений, не исключать из себя возвышенной философичности и природного бытия. Процесс развития литературы: взаимодействие устойчивости и изменчивости, преемственности и новаторства. Слово – выразительное средство и мыслительная форма литературы. Множественность значений – конструктивный признак слова. Маклюэн: «цивилизация, основанная на чтении, на наших глазах закончила свой век». Литература – ведущий тип художественной коммуникации.

Демокрит о ритме, прелести стихов, о Гомере. Платон: поэзия – продукт не искусства, а энтузиазма и божественного вдохновения. Сократ: задача искусства – комбинирование рассеянных черт прекрасного в один идеально-прекрасный образ. Аристотель: «Поэтика» (335 г.): попытка придать теории драмы научный характер. «Пиитика» Геиронима Види (1521 г.). «Пиитика» Скалигера (1561 г.): утилитарный взгляд на поэзию. НиколоБуало «Поэтика» (1674 г.): стиль важнее мысли. Дюбо: построение теории искусства на одном общем основании, искусство – восполнение пробелов действительности. Дидро: красота тождественна с правдой и природой. Поп: «Опыт» (1711 г.) о качествах, обязанностях критика. Лессинг: «Литературные письма» (1759 г.): достоинства художественного произведения – в совершенстве целого. Сен-Марк Жирарден: «Лекции о драматическом театре» о силе драмы. А. Баумгартен: «Эстетика» (1751 г.): о назначении искусства подражать природе. Литературная критика классических немецких философов.

Литературная критика России. «Поющий трудолюбец» Новикова. Критики стилистически-схоластического направления – Ломоносов, Тредьяковский, Сумароков, Новиков. Научное и журнальное направления критической литературной мысли. Литературная критика 19-го века: Подшивалов, Дашков, Полевой, Пушкин, Полевой, Веневитинов. В.Г. Белинский: «Взгляд на русскую литературу» (1847 г.). Чернышевский: жизнь выше искусства, искусство – не самоцель искусства. Добролюбов: оценка художников не по цели, а по предмету творчества. Писарев: понятия искусства и действительности.

Тема 43. Современная художественная аналитика литературы

Становление института современной литературной критики. Фридрих Вильгельм Шлегель о новых принципах литературной критики (сотворчество писателя и критика, тип критики «характеристика» в противовес типу «полемика», «критика важнее литературы», концепция Ф.Шлегеля: критика – наставник литературы). Литературный постмодернизм: лекция Жака Деррида «Структура, знак и игра» (1966 г.), эссе ИхабаХассана «Расчленение Орфея» (1971 г.). Новая волна реализма: Раймонд Карвер, Дон Делило («Белый шум», 1985 г.), СалманРушди («Сатанинские стихи», 1988 г.). Джон Барт: «Литература истощения» (1967 г.), «Литература восполнения» (1967 г.). Постмодернистская художественно-литературная критика: Умберто Эко, Дэвид Фостер Уоллес, Ганс-Питер Вагнер. Постмодернистская литература славянского пространства: Владимир Набоков, Венедикт Ерофеев, Эдуард Лимонов, Владимир Сорокин, Виктор Пелевин, Дмитрий Галковский. Литературная критика ситуации постмодерна: Эпштейн М., Бондаренко В., Липовецкий М., Иванова Н. Литературная критика и современное медийное пространство. Дискурс о значении современной литературной критики.

Тема 44. Становление театральной художественной критики

Театр – вид искусства, художественно осваивающий мир через драматическое действие, осуществляемое актёрами. Театр – информационная полифония, организованная динамика сценических знаков. Синтетичность театра: музыка, танец, прикладное искусство, живопись, скульптура, архитектура (декорации).

Античный театр: событие самой жизни, характер естественности и живости.

Средневековый театр: литургическая драма, часть церковной службы. Обособленные от службы жанры – мистерия, миракль, народные мотивы. Народная форма театра: уличные спектакли бродячих актёров. Демократический жанр средневекового театра – фарс (остроумное воспроизведение быта и нравов).

Театр эпохи Возрождения: гуманизм народных форм театрального искусства (итальянская комедия масок). Театр – средство анализа состояния мира (Шекспир), инструмент социальной борьбы (Лопе де Вега).

Театр классицизма XVII в.: нормативная эстетика (Буало) и рационалистическая философия (Декарта). Основа театра классицизма – великая трагедийная (Расин, Корнель) и великая комедийная (Мольер) драматургия: утверждение идеальных героев, высмеивание пороков. Театр классицизма: интересы двора и потребностей публики. Просветительские идеи (Дидро, Лессинг) театра XVIII в.: социальная борьба третьего сословия против феодализма.

Романтический театр первой половины XIX в.: эмоциональность, лиризм. Бунтарский пафос, характерность в изображении персонажей. Критический реализм театра 30-х годов XIX в.: драматургия Н.Гоголя, А.Островского, А.Чехова, Г.Ибсена, Б.Шоу. Театры для простолюдинов: «бульварные» (Париж), «малые» (Нью-Йорк), театры предместий (Вена).

«Театр абсурда»: ЭженИонеску, Сэмюэль Беккет.В.Э.Мейерхольд: «Театр – внутренний синтез эпохи». Два взгляда на сценическое искусство: театр – «смешанное искусство» (Р.Вагнер), театр – «отрешённое бытие» с семиотическими, эмоциональными и действенными функциями (Г.Шпет). П.Флоренский: создание в театре «новой реальности». Актёр – «строительный материал» театрального образа. К.С.Станиславский: природа драматического театра – действие. Театр – информационная полифония, организованная динамика сценических знаков. Синтетичность театра: музыка, танец, прикладное искусство, живопись, скульптура, архитектура (декорации).

Значение теоретических идей Г.Ибсена, А.Стиндберга, Б.Шоу для создания театрально-исторической науки. Художественно-критические труды М.Матерлинка, А.Аппиа, Э.Г.Крега. Проблемы «дионисийства» в филологии, фольклористике, театроведении XIX-XXв.в. (Ф.Ницше, В.Иванов, Ф.Зелинский). Рождение театроведения на рубеже XIX-XXв.в. Театральный авангард 1910-1920-х годов и «театроцентристское театроведение». Театрально-теоретические работы Вс. Мейерхольда, Ш.Дюллена, Ж.Кокто, А.Арто, П.Брука.

Художественно-критические труды представителей европейских школ театроведения (Дж.Бентли, Г.Уикхем, Х.Киндерман). Новые методологии по изучению театра в 1960-1980-е годы.

Русское сценическое искусство XIX в.: театр реализма, острой социальной проблематики, критического отношения к действительности, типизации жизни, психологический анализ личности.

Великая реформа театра первой трети XX века: приход в театр режиссёра. Новые научные теории сценического искусства К.Станиславского, В.Мейерхольда, Е.Вахтангова, М.Рейнхардта, А.Аппиа, Г.Крэга, Л.Курбаса. Ансамбль – основной принцип спектакля новейшего времени. Система К.Станиславского: перевоплощение актёра в образ. Создание принципа игры актёра через отчуждение от исполняемой роли (В.Мейерхольд, Е.Вахтангов). Два принципа актёрского творчества: принцип представления и принцип перевоплощения.

Тема 45. Аналитика современного театрального искусства

Театрально-теоретические работы Вс. Мейерхольда, Ш.Дюллена, Ж.Кокто, А.Арто, П.Брука.

Художественно-критические труды представителей европейских школ театроведения (Дж.Бентли, Г.Уикхем, Х.Киндерман). Новые методологии по изучению театра в 1960-1980-е годы.

Классы театра: 1) целостное бытие – целостное сознание (мысль – чувство): драматургия А.Островского, Малый театр, Театр представления. «Парадокс об актёре» Дени Дидро: актёр – великий притворщик, испускающий слёзы не с помощью чувств, а сознательно с помощью ума; 2) чувство – чувство (драматургия А.Блока, раннего В.Мейерхольда); 3) чувство – мысль (драматургия А.Чехова, режиссура К.Станиславского, психологический реализм М.Чехова): искусство перевоплощения, формирование мысли зрителя через чувства; 4) мысль – мысль (Б.Брехт, Ф.Дюрренматт, М.Фишер, Ю.Любимов): интеллектуальный театр, мысль руководит чувствами, противопоставление зрителя событию; 5) мысль – чувство (драматургия А.Камю, Ж.П. Сартр, А.Васильев): диалогичность театра – отношения одушевлённых слов; 6) абсурд бытия – абсурд сознания (абсурдистская драматургия Сэмюэла Беккета, театр жестокости Антонена Арто).

Тема 46. Хореография

Танец – ритмичные движения человеческого тела, раскрывающие характеры людей, их чувства и мысли о мире. Танец – элемент богослужения в Древнем Египте. Танец в Древней Греции: часть культа (в честь Дионисия, Аполлона), «пиррические» (военные), атлетические (спортивные). Государственное значение танца Древнего Рима. Средневековое искусство хореографии: народные карнавальные пляски, строгие танцы знати. Танцевальные формы эпохи Возрождения: павана, аллеманда (медленные), куранта, гальярда, вольта (быстрые). Создание Королевской академии танца во Франции (1661 г.). Распространение бального танца в Европе: гавот, полонез, менуэт. Сюжетно-драматическая эмоциональная основа танца XVIII в. Критика придворного балета деятелями французского Просвещения (Вольтер, Руссо, Дидро): за украшательство, культ безумного развлечения, фривольность, штампы, рутину. «Балет об Орфее и Эвридике» 1673 г. – первое танцевальное произведение в России.

Основоположник балетного театра Ж.Ж.Новерр о связи музыки и танца. Первоначальный танец как творческое и исполнительское мастерство. Ритуально-магический характер танца. Отделение сочинителя (композитор, балетмейстер) от исполнителя (музыканта, танцора). Музыка П.И.Чайковского к балетам «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Творчество балетмейстеров Ш.Дидло, М. Петипа. Танцевальное искусство А.Истоминой, А.Павловой, В.Нижинского, Г.Улановой, О.Лепешинской, Р.Нуриева, М.Плисецкой, В.Чабукиани. Интонированная пластика человеческих движений – характеристика современного балета. Современные танцы: фокстрот, румба, танго, твист, рок-н-ролл, уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, хаус и т.д.), леди Стайл (Pole dance, High Heels, стрипластика и т.д.), клубные танцы (хаус, транс и т.д.).

Тема 47. Художественная критика эстрадно-циркового искусства

Отсутствие прямого практического значения цирковых номеров. Эксцентричность цирковых номеров – расширение власти человека над миром. Художественное произведение циркового искусства: ритмика, композиция, образность, артистизм. Сверхзадача артиста цирка – творить по законам эксцентрики.

Эстрада – равноправное взаимодействие литературы, музыки, балета, театра, цирка; массовое зрелище с усиленным занимательно-развлекательным началом, обращённое к широкой аудитории.

Тема 48. Истоки художественно-музыкальной критики. Современная художественно-музыкальная критика

Музыка – искусство, закрепляющее и развивающее возможности невербального звукового общения, связанного с человеческой речью. Музыка на основе обобщения и обработки

человеческой речи вырабатывает свой язык. Музыкальный звук – феномен культуры. Отображение человеческих чувств и мыслей.

Тема 49. Становление художественной критики киноискусства

Кино как предмет междисциплинарного исследования (эстетика, история, социология, философия, культурология). Появление кино: достижения науки и техники в области оптики, химии, электро-и фототехники, физиологии зрения. История развития кинематографа (эпоха немого кино, появление звука в кино, появление цветного кино). Киноискусство: репродукция жизни или искусство. Кино как синтез наук, «седьмое искусство».

Тема 50. Художественная критика киноискусства современности

Размывание роли кинокритика с появлением интернета. Дискурс о роли кинокритика в эпоху информационных технологий. Современные художественные площадки кинокритики – «Кинопоиск», «Искусство кино», «Сеанс»

Тема 51. Аналитическая мысль о состоянии телеискусства

Телевидение – средство массовой видеоинформации, новый вид искусства, способный передать на расстоянии эстетически переработанные впечатления бытия. Сочетание ритмически плавного монтажа с перебросом на новый объект внимания – характерная особенность телевидения. Критерии талантливости деятеля киноискусства: качества актёра, журналиста, режиссёра, обаяние, эрудиция, естественность общения с людьми, мгновенность реакции, находчивость, остроумие, импровизация, гражданственность, публицистичность. Передача сиюминутного происшествия, непосредственный репортаж с места события, включение зрителя в поток истории. «Эффект безусловности» и документальности. Манипулирование массовым сознанием через телевидение.

Тема 52. Фотография в оценке художественной критики

Фотография – светопись с помощью законов оптики и химии. Периодизация развития фотографии. Первый период (1839 - 1850) годы. Период даггеротипии. Фотоискусство: Дэвид Октавиус Хил, Р.Адамсон – отход от соответствия оригиналу. Джулия Камерон: художественные задачи портретной фотографии. Фотохудожник Надар (Гаспар Феликс Турнашон): основатель классического фотопортрета. С.Л. Левицкий: сочетание искусственного и естественного освещения в качестве художественной светописы. А.О. Карелин: разработка принципов глубинных, многоплановых композиций; применение насадочных линз. Фотоискусство – создание химико-техническими и оптическими средствами зрительного образа документального значения. Художественно-выразительная достоверность фотографии. Запечатление в застывшем изображении существенных моментов действительности. Документальность – «золотое обеспечение» фото. Основатели публицистического репортажа – Альфред Стиглиц (США) и М.П. Дмитриев (Россия). Эдвард Стейхен: фотовыставка «Род человеческий» (24 января 1955 г.). Фотохудожники XX века: Ю.П. Ерёмин, А.П. Андреев (СССР), О. и Т. Гофмейстеры, Р. Дюркооп (Германия), Р. Демаш, К. Пьюйо (Франция), Л. Мизон (Бельгия), А. Стиглиц, Э Стейхен (США), Я. Булгак (Польша), И. Судек (Чехословакия). Советская школа фотохудожников: Александр Родченко, М.С. Наппельбаум, А.П. Штеренберг. Фотография и изобразительное искусство. Аспекты критического анализа фотографии: социология фотографии, культурология фотографии, психология фотографии, гносеология фотографии, аксиология, семиотика фотографии, эстетика фотографии. Периодические издания по критике фотографии: «Лучи»

Тема 53. Состояние современной художественной критики Луганщины

Выдающиеся деятели культуры Луганщины. Литературно-художественная деятельность Луганщины (Борис Горбатов, Михаил Матусовский, Тарас Рибас, Владислав Титов, Александр Литвинов «Дранти»). Мастера декоративно-прикладного искусства (Вера Кутепова). Вокальное искусство Луганского края (Белла Руденко, Вера Андрияненко, Джульетта Якубович). Музыкальная, литературная, художественная, театральная критика Луганщины (Павел Аедоницкий, Павел Луспекаев, Павел Клёнов, Михаил Голубович). Художественно-критические издания Луганщины (альманах «Крылья»).

Тема 54. Итоговая лекция

История развития художественной критики. Предмет искусствознания и художественной критики. Художественно-критическая мысль Древнего мира и античности. Художественная критика в эпоху Средневековья. Представители эпохи Возрождения как художественные критики. Западноевропейская художественная критика XVII-XVIII веков. Художественная критика Западной Европы XIX века. Современная художественно-критическая мысль XX-начала XXI в.в.

Художественная критика на славянском пространстве. Художественная критика различных видов искусства. Декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Скульптура. Живопись и графика. Литература. Театр. Хореография. Цирк. Эстрада. Музыка. Кино. Телевидение. Фотография.

