

4. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по анализу художественной критики
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Предмет искусствознания и художественной критики.

1. Место художественной критики в системе искусствознания.
2. Художественная критика – способ социального анализа общества.
3. Жанры критических публикаций.
4. Критика как арьергард или авангард искусствознания.

Термины: искусствознание, художественная критика, категория меры, метод, жанр.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите место художественной критики в системе искусствознания.
 - Проследите взаимоотношение субъективного и объективного в художественном анализе.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

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

1. Социальное устройство Древнего Египта, Вавилона, Ближнего Востока и его влияние на развитие искусства этих регионов.
2. Влияние религии на создание художественных произведений.
3. Правдивое отражение задач и противоречий общественной жизни в искусстве Древнего мира и античности.
4. Понимание общественно-воспитательной роли искусства Древнего мира и античности.

Термины: миф, религия, наука, урбанизация, античность, античный реализм, драма.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите социальное устройство стран Древнего мира и античности.
 - Проследите взаимосвязь социального устройства и искусства.
 - Выделите периодизацию античного искусства.
 - Проанализируйте зарождение реалистических тенденций в искусстве стран Древнего мира и античности.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 3. Теоцентристский характер искусства средневековой Европы

1. Влияние христианства на содержание искусства средневековой Европы.
2. Формирование основ романского и готического стилей.

Термины: религия, наука, патристика, схоластика, университет, романский и готический стили, иконоборческий нигилизм, Византия.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите влияние христианства на содержание искусства средневековой Европы.
 - Проследите отношение к античному искусству средневековой художественной критики.
 - Выделите экономические, политические, культурные связи Древней Руси и Византии.
 - Проанализируйте зарождение формирования основ романского и готического стилей.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 4. Антропоцентризм искусства эпохи Возрождения.

1. Периодизация эпохи Возрождения.
2. Образ идеального человека в искусстве эпохи Возрождения.
3. Преемственность античного искусства деятелями эпохи Возрождения.

Термины: религия, наука, антропоцентризм, симметрия, гармония, перспектива, свет.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите влияние христианства на содержание искусства эпохи Возрождения.
 - Проследите отношение к античному искусству ренессансной художественной критики.
 - Выделите временные границы эпохи Возрождения.
 - Проанализируйте зарождение антропоцентристских взглядов эпохи Возрождения.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 5. Наукоцентризм искусства эпохи Нового времени

1. Переход от феодальных отношений к рыночным в эпоху Нового времени.
2. Просвещенческий характер культуры эпохи Нового времени.
3. Формирование стилей барокко, классицизма, рококо, протореализма, сентиментализма.

Термины: религия, наука, наукоцентризм, барокко, классицизм, рококо, протореализм, сентиментализм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите влияние науки на содержание искусства эпохи Нового времени.
 - Проследите развитие стилей барокко, классицизма, рококо, протореализма, сентиментализма.
 - Выделите временные границы эпохи Нового времени.
 - Проанализируйте зарождение наукоцентристских взглядов эпохи Нового времени.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

1. **Тема 6. Общая характеристика искусства Западной Европы XIX века**
2. Социально-политические последствия Великой французской революции и их значение для развития искусства и художественной критики.
3. Периодизация развития искусства Западной Европы XIX века.
4. Романтизм, сентиментализм, реализм – основные художественные стили XIX века.
5. Появление стиля модерна (течения модерна: импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, оп-арт, кинетическое искусство).

Термины: романтизм, сентиментализм, реализм, модерн, импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, оп-арт, кинетическое искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите основные стили искусства Западной Европы XIX века.
 - Проследите развитие стилей романтизм, сентиментализм, реализм в XIX веке.
 - Выделите основные течения искусства модерна.
 - Проанализируйте влияние искусства Западной Европы XIX века на последующие эпохи.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 7. Отличительные особенности европейского искусства XX века

1. Постмодерн – проявление эсхатологических настроений.
2. «Неоавангардистские» школы второй половины XX в.
3. Концепция «другого искусства».

4. «Неонигилистическая» концепция.
5. Религиозная художественная критика.

Термины: диффузия больших стилей, смешение художественных языков, ироничное цитирование, плюрализм, отсутствие истины, наличие симулякров, ризомность

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите основные стили искусства XX века.
 - Проследите развитие художественных стилей в XX веке.
 - Проанализируйте влияние искусства XX века на мировоззренческий фон современного человека.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 8. Характерные особенности искусства XXI века

1. Первостепенная роль эстетической интуиции в искусстве XXI века.
2. Задачи современной художественной критики.

Термины: диффузия больших стилей, смешение художественных языков, ироничное цитирование, плюрализм, отсутствие истины, наличие симулякров, ризомность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите основные стили искусства XXI века.
 - Проследите развитие художественных стилей в XXI веке.
 - Проанализируйте влияние искусства XXI века на мировоззренческий фон современного человека.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 9. Истоки искусства славянского пространства

1. Зарождение художественно-критической мысли на славянском пространстве.
2. Древнерусское наследие. Дохристианский период (IX — кон. X в.).
3. Мифология язычества и её отражение в искусстве.
4. Произведения декоративно-прикладного искусства.
5. Капища (святилища) – один из видов воплощения мифологических образов.

Термины: славяне, мифология, капища, идолы, звериный стиль, Перун, Хорс, Стрибог, Симаргла, Мокошь

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите зону распространения славянских племён.
 - Проследите развитие художественных ремёсел в дохристианский период.
 - Проанализируйте влияние капища (святилища) на мировоззрение древних славян.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 10. Художественная критика произведений искусства Древнего мира

1. Развитие рабовладельческих отношений в странах Древнего мира.
2. Образ человека в искусстве Древнего Египта.
3. Декоративно-прикладное искусство Междуречья, Древней Индии, Древнего Китая.

Термины: Древний мир, Древний Египет, Междуречье, Древняя Индия, Древний Китай.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер социального устройства стран Древнего мира.
 - Проследите синтез скульптуры и живописи с монументальным зодчеством и прикладным искусством.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 11. Античное искусство в оценке художественной критики

1. Проблема отношения искусства и действительности.
2. Литература об искусстве.
3. Понимание искусства в Древнем Риме.
4. Вопросы театра и драматургии в Поэтике Аристотеля.
5. Современная художественная критика искусства античности.

Термины: античность, мифология, наука, театр, спорт, литература. Древняя Греция, Древний Рим.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер социального устройства стран античности.
 - Проследите синтез скульптуры и живописи с монументальным зодчеством и прикладным искусством.
 - Проанализируйте влияние культуры Древней Греции на культуру Древнего Рима.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 12. Анализ искусства эпохи европейского средневековья

1. Зачатки искусствоведения в Западной Европе и Византии.
2. Отсутствие единой художественно-критической системы.
3. Эстетические воззрения Августина.
4. Фома Аквинский: творчество как подобие творению и как познание.
5. Особенности средневековой литературы об искусстве.

Термины: средние века, теоцентризм, Византия, первообраз, иконоборчество, романский стиль, готический стиль.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

2. Темы творческих работ:
 - Определите характер искусства эпохи европейского средневековья.
 - Проследите идеалы красоты в концепциях Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
 - Проанализируйте идею «первообраза».

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 13. Искусство эпохи Возрождения в аналитических произведениях современников

1. Новое отношение к античности. Борьба со схоластическими традициями.
2. Идея первенства живописи над другими искусствами.
3. Научное исследование действительности и установление норм её изображения.
4. Новые формы литературы об искусстве.

Термины: Ренессанс, антропоцентризм, пропорции, жизнеописания.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер искусства эпохи европейского Возрождения.
 - Проследите идеалы красоты в концепциях Ченнино Ченнини, Лоренцо Гиберти, Пьетро Аретино, Леона Батиста Альберти, Леонардо да Винчи, Альбрехта Дюрера.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

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

1. Научоцентристский характер культуры Нового времени. Научные открытия XVII- XVIII веков.
2. Художественные стили Нового времени: барокко, классицизм, рококо, протореализм, сентиментализм.
3. Барокко – идея непрерывного движения.
4. Классицизм – оппозиция стилю барокко.
5. Рококо – царство мечты, уход от грубой реальности.
6. Протореализм – обращение к быту бюргерства, повседневной жизни.
7. Сентиментализм: уход от современности, многогранные характеры персонажей.

Термины: наукоцентризм, барокко, классицизм, рококо, протореализм, сентиментализм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер искусства эпохи Нового времени.
 - Проследите отличие стилей барокко, классицизма, рококо, протореализма, сентиментализма.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 15. Аналитическая оценка искусства XIX века

1. Пересмотр теории искусства, его целей и задач.
2. Романтическое движение и его влияние на художественную критику.
3. Классицистские установки французской художественной критики первой трети XIX века.
4. Превращение искусствознания в профессиональную университетскую науку.

Термины: наукоцентризм, барокко, классицизм, рококо, протореализм, сентиментализм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите ведущие стили искусства XIX века.
 - Проследите отличие стилей романтизма, классицизма, сентиментализма, реализма.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 16. Современная художественная критика об искусстве XX века

1. Инвентаризация памятников европейской культуры.
2. Современные концепции художественной критики (концепция художественной воли А. Ригля, дихотомическая концепция стиля Генриха Вёльфлина, 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).

Термины: художественная воля, дихотомическая концепция, духовно-исторический метод, социология искусств, иконология, деконструкция, теория «органической архитектуры», теория «новой архитектуры новой вещественности».

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите сущность инвентаризации памятников европейской культуры XX века.
 - Проследите развитие основных направлений современной художественной критики XX века.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 17. Современная оценка искусства XXI века

1. Социокультурные события рубежа XX-XXI века.
2. Ориентированность литературно-критической практики на осознание кризисных.
3. Классификация методов критики.
4. Новый тип критика: свобода от идеологического представительства, критик-медиатор, наблюдатель, комментатор, представитель реципиента.

Термины: литературо-центризм, статус авторитетной инстанции, ценностный сдвиг, де-политизация, расцвет и кризис постмодерна, формы критики.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите сущность социокультурных событий рубежа XX-XXI века.
 - Проследите развитие основных направлений современной художественной критики XX – XXI века.
 - Дайте классификацию методов современной критики.
 - Проанализируйте новый тип критика.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

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

1. Истоки искусства древних славян.
2. Декоративно-прикладное искусство древних славян.
3. 3.Воинское искусство славян.
4. 4.Фольклор Древней Руси.

Термины: кость, дерево, выплавка, височные кольца, катакомбная культура, унетичская культура, солярные орнаменты, Черняховская, Трипольская культуры, воинское искусство, фольклор, лунницы, амулеты-змеевики

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите сущность социокультурных событий V-X веков.
 - Проследите заимствования искусством древних славян образцов декоративно-прикладного искусства соседних регионов.
 - Дайте анализ фольклора древних славян.
 - Проанализируйте взаимовлияние славянского искусства и искусства соседних регионов.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

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

1. 1.Синтез древнеиндийской и славянской культур.
2. 2.Влияние арабского наследия на культуру древних славян.
3. 3.Возникновение азбуки на территории Первого Болгарского царства.
4. 4.Влияние византийского архитектурного стиля на архитектуру Киевской Руси. Деревянное зодчество раннего православного христианства (церкви, погосты).

Термины: древнеиндийская культура, арабское наследие, христианство, глаголица, кириллица, церкви, погосты, кресты-реликварии, образки, привески.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:

- Определите сущность синтеза древнеиндийской и славянской культур.
- Проследите процесс появления письменности у славян.
- Дайте анализ процесса христианизации древних славян.
- Проанализируйте взаимовлияние славянского искусства и искусства соседних регионов.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 20. Оценка славянского искусства X-XII веков

1. Создание славянской азбуки: византийские монахи Кирилл и Мефодий.
2. Архитектура ранне-христианского периода.
3. Христианский период (XI в.–XII в.): укрепление связей Руси со странами христианского мира.
4. Архитектурные памятники XI – XIII веков.

Термины: азбука, архитектура, ранне-христианский период, мозаики, фрески, стеклянные украшения.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер и значение появления литературных памятников Древней Руси.
 - Проследите процесс появления письменности у славян.
 - Дайте анализ процесса укрепления связей древних славян с византийским культурным наследием.
 - Проанализируйте зарождение самобытного зодчества славян.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 21. Анализ славянского искусства XIII-XV веков

1. Становление русского культурного архетипа: Московская Русь.
2. Летописание, устное творчество и литература.
3. Церковная живопись конца 14 - 1-й половины 15-го в.
4. Архитектурные памятники XIII-XV веков.
5. Творчество Андрея Рублева. «Троица» памяти С. Радонежского.

Термины: русский культурный архетип, Московская Русь, летописание, устное творчество, литература, церковная живопись.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер и значение появления русского культурного архетипа: Московская Русь.
 - Проследите процесс появления самобытного зодчества Московской Руси.
 - Дайте анализ летописной литературы.
 - Проанализируйте различия творчества Феофана Грека и Андрея Рублёва.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 22. Художественно-критическое мышление XVI-XVII веков

1. Создание русского централизованного многонационального государства в отличие от мононациональных государств Западной Европы.
2. Назидательность и поучительность литературы. Публицистика.
3. Возвышение Москвы: конец феодальной раздробленности, культурного обособления княжеств. Кремль – архитектурный символ государственной мощи.
4. Коренной перелом в русском искусстве XVII века.

Термины: русское централизованное многонациональное государство, назидательность, поучительность, Кремль.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер и значение появления русского культурного архетипа: Московская Русь.
 - Проследите процесс появления самобытного зодчества Московской Руси.
 - Выделите символическое значение Московского Кремля для централизации государства.
 - Дайте анализ летописной литературы.
 - Проанализируйте характер коренного перелома в русском искусстве XVII века.
 - Определите характерные черты коренного перелома в русском искусстве XVII века.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 23. Становление научной искусствоведческой критики в России XVIII столетия

1. Возникновение художественной критики.
2. Эстетическое и теоретическое осмысление новых задач искусства и роль императорской Академии художеств в этом процессе.
3. Журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец» (Н.И. Новиков) о необходимости социальной сатиры.
4. Особенности русского сентиментализма: дидактическая установка, просветительский характер, совершенствование литературного языка.

Термины: императорская Академия художеств, литературная критика, художественная критика, русский сентиментализм, социальная сатира.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер и значение появления научной художественной критики.
 - Проследите процесс эстетического и теоретического осмысления новых задач искусства.
 - Выделите черты русского сентиментализма.
 - Дайте анализ первых русских учебных пособий.
 - Определите значение социальной сатиры.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 24. Художественно-критическая мысль России первой половины XIX

века

1. Тенденции сентименталистской критики «изящного вкуса».
2. Появление первого периодического издания по вопросам искусства («Журнал изящных искусств» 1807 г.).
3. Программа гражданского романтизма в критике декабристов.
4. Критики «демократического романтизма».
5. В.Г. Белинский о концепции русского критического реализма.

Термины: «изящный вкус», гражданский романтизм, синтеза романтизма и классицизма.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер и значение эстетических и художественно-критических взглядов А.С. Пушкина.
 - Проследите взгляды Н.В.Гоголя на развитие русской литературы.
 - Дайте анализ критической деятельности В.Г. Белинского.
 - Определите значение концепции русского критического реализма.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 25. Русская критика второй половины XIX века

1. Дискуссия о задачах искусства. Радикалы (левый лагерь) и консерваторы (правый лагерь).
2. Н.Г. Чернышевской: кандидатская диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности».
3. Русский стиль (1830-е – 1910-е годы): православие, самодержавие, народность.
4. Серебряный век – многозначное иносказание.

Термины: радикалы (левый лагерь), консерваторы (правый лагерь), народ, иконография, старорусский стиль, славянофильство, западничество, Серебряный век.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер и сущность дискуссии двух лагерей художественной критики.
 - Проследите взгляды Н.Г. Чернышевского на развитие русской литературы.
 - Дайте анализ критической деятельности Н.А. Добролюбова, А.И. Герцена, Н.П. Огарёва, Д. Писарева.
 - Определите значение концепции русского критического реализма.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 26. Советская художественная критика

1. Общественные и идеологические функции советской художественной критики.
2. Дискуссии 1920-30-х годов о художественной критике.
3. Утверждение идей соцреализма в 1930-50-е годы.

4. Неформальные произведения искусства в критических трудах.
5. Дискуссии художественной критики 80-х годов о народности и массовости, о перспективах искусства, внимание к общим методологическим проблемам.
6. Ослабление интереса к художественной критике в 1990-е годы.

Термины: советская критика, соцреализм, творческие союзы, народность, массовость, идеология.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите общественные и идеологические функции советской художественной критики.
 - Проследите сущность дискуссии 1920-30-х годов о художественной критике.
 - Дайте анализ противостоянию различных подходов немарксистской и марксистской эстетики.
 - Определите содержание концепции соцреализма.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

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

1. Художественная критика и арт-рынок.
2. Литературно-художественные журналы начала XX века.
3. Проблемы художественной критики в эпистолярном наследии художников.
4. Методологические проблемы в трудах современных критиков.

Термины: арт-рынок, идентификационная функция, маркетинговая функция, презентационная функция, коммуникативная функция художественной критики.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите рост роли и значения художественной критики во всех сферах художественной жизни.
 - Проследите направленность литературно-художественных журналов начала XX века.
 - Дайте анализ функций художественной критики современности.
 - Определите значение современной художественной критики.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

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

1. Мифология африканского континента.
2. Влияние арабо-мусульманской культуры на севере африканского континента.
3. Традиционное африканское искусство (устное народное творчество, декоративно-прикладное искусство, племенные маски).
4. Традиции и новаторство в африканском искусстве.

Термины: традиции, новаторство, мифология, арабо-мусульманская культура.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер влияния арабо-мусульманской культуры на севере африканского континента.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в африканском искусстве .
 - Дайте анализ функций художественной критики современности.
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в африканском искусстве.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 29. Аналитика австралийского искусства

1. Художественная деятельность народов Австралии и Океании в период до 17-18 веков..
2. Симбиоз европейской и автохтонной культур.
3. Литература Австралии: колониальная эпоха (1788-1880), национальная эпоха (1880-1920), современная эпоха (1920-по настоящее время).
4. Современное австралийское искусство.

Термины: традиции, новаторство, австралийская мифология, автохтонная культура.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер влияния европейской культуры на автохтонную культуру австралийского континента.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в австралийском искусстве
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в австралийском искусстве.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 30. История и современное искусство США

1. Истоки изобразительного искусства США (Джон Уайт, Бенджамин Уэст, Джон Синглтон Копли).
2. Кинематограф США.
3. Литература США.

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, коренное население американского континента, американский кинематограф.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер влияния европейской культуры на автохтонную культуру американского континента.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в американском искусстве
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в американском искусстве.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 31. Художественно-аналитическая мысль Канады

1. Искусство коренного населения.
2. Искусство периода французской колонизации (1665-1759).
3. Искусство периода английской колонизации (1759-1867).
4. Современное искусство Канады.

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, коренное население американского континента, декоративно-прикладное искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер влияния европейской культуры на автохтонную культуру американского континента.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в канадском искусстве.
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в канадском искусстве.
 - Выделите отличительные особенности искусства Канады.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 32. Искусство Мексики и его отражение художественной критикой

1. Искусство коренного населения Мексики.
2. Влияние европейского искусства на автохтонное искусство Мексики.
3. Мексиканская живопись: история и современность. Монументальная фреска и мозаика (Хосе Клементе Ороско, Диего Ривере, Давид Альфаро Сикейрос, Фрида Кало).
4. Художественная литература Мексики.
5. Декоративно-прикладное искусство.

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, коренное население американского континента, декоративно-прикладное искусство, мексиканское искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер влияния европейской культуры на автохтонную культуру американского континента.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в мексиканском искусстве
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в мексиканском искусстве.
 - Выделите отличительные особенности искусства Мексики.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 33. История и современность искусства Южной Америки

1. Искусство Южной Америки доколумбовой эпохи.
2. Влияние европейского искусства на автохтонное искусство народов Южной Америки.
3. Декоративно-прикладное искусство народов Южной Америки.
4. Художники Южной Америки.
5. Архитектура Южной Америки.

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, коренное население американского континента, декоративно-прикладное искусство, искусство Южной Америки.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер влияния европейской культуры на автохтонную культуру американского континента.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в южноамериканском искусстве.
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в южноамериканском искусстве.
 - Выделите отличительные особенности искусства Южной Америки.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 34. Современное искусство Китая

1. Искусство Китая – мировое культурное наследие.
2. Пейзажная живопись – отражение меняющейся реальности.
3. Архитектура Китая – слияние с ландшафтом.
4. Декоративно-прикладное искусство (шерстяное вышивание, изготовление фарфора и керамики, резьба по дереву, плетёные изделия).
5. Современная живопись.

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, пейзажная живопись, декоративно-прикладное искусство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер автохтонной культуры Китая.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в китайском искусстве.
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в китайском искусстве.
 - Выделите отличительные особенности искусства Китая.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 35. Отражение искусства Японии в художественной критике

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

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, пейзажная живопись, декоративно-прикладное искусство, психоделический поп-арт, театр кабуки, манга – японские комиксы, анимэ – японская анимация.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер автохтонной культуры Японии.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в японском искусстве.
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в японском искусстве.
 - Выделите отличительные особенности искусства Японии.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 36. Анализ искусства Индии

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

Термины: традиции, новаторство, автохтонная культура, пейзажная живопись, декоративно-прикладное искусство, индийские куклы, ведическая культура, индийское кино, музыкально-танцевальная драма.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер автохтонной культуры Индии.
 - Проследите направленность новаторских тенденций в индийском искусстве.
 - Определите взаимосвязь традиций и новаторства в индийском искусстве.
 - Выделите отличительные особенности искусства Индии.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 37. Художественная оценка декоративно-прикладного искусства

1. Декоративное искусство – эстетическое освоение материальной среды, художественное оформление созданной человеком «второй природы».
2. История развития декоративно-прикладного искусства.
3. Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства.
4. Современная критика о декоре.

Термины: украшения, украшательство, декор, орнамент, утилитарность, окружающая среда, объём, масса, плоскость, формат, качество, декорируемая поверхность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите предмет дискуссии по термину «декоративно-прикладное искусство».

- Проследите историю развития декоративно-прикладного искусства.
- Определите классификацию отраслей декоративно-прикладного искусства.
- Выделите отличительные особенности современной критики о декоре.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 38. Аналитика архитектуры

1. Архитектура – формирование действительности по законам красоты при создании зданий и сооружений.
2. Обусловленность архитектурных форм.
3. Взаимодействие архитектуры с монументальной скульптурой, живописью, мозаикой, иконой.
4. Типы архитектурных знаков.

Термины: знак рецепционного ожидания, знаки этикета, знаки национального характера, знаки времени, знаки, несущие смысл произведения, глобально-мировоззренческие знаки, ландшафт, сейсмическая безопасность, утилитарные и художественные потребности общества.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите обусловленность архитектурных форм.
 - Проследите историю развития архитектуры.
 - Определите классификацию отраслей декоративно-прикладного искусства.
 - Выделите отличительные особенности современной архитектуры.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 39. Искусствоведческий анализ скульптуры

1. Скульптура – пространственно-изобразительное искусство, осваивающее мир в пластических образах.
2. Восприятие скульптуры: разворачивание во времени, передача движения.
3. История развития скульптуры.
4. Отличительные особенности современной скульптуры.

Термины: скульптура, пространственно-изобразительное искусство, передача движения, свет, тень, пространство, игра форм, обобщённость, символическая трактовка.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите обусловленность скульптуры.
 - Проследите историю развития скульптуры.
 - Выделите отличительные особенности современной скульптуры.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 40. Становление художественной критики живописи и графики

1. Живопись – изображение на плоскости картин реального мира.

2. Размежевание живописи и графики в XIX в.
3. Художественная критика графики: линейные соотношения, воспроизведение формы предмета, передача их освещённости, соотношения света и тени.

Термины: плоскость, графика, линейные соотношения, формы предмета, освещённость, соотношения света и тени.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите особенности живописного и графического изображения.
 - Проследите историю развития живописного изображения.
 - Выделите отличительные особенности современной живописи и графики.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

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

1. Современная живопись и художественный рынок.
2. Современные художественно-критические издания.

Термины: плоскость, графика, линейные соотношения, формы предмета, освещённость, соотношения света и тени, арт-рынок.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите особенности живописного и графического изображения.
 - Проследите историю развития живописного изображения.
 - Выделите отличительные особенности современной живописи и графики.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 42. Истоки художественно-критической мысли литературы

1. Литература – эстетическое освоение мира в художественном слове.
2. Процесс развития литературы: взаимодействие устойчивости и изменчивости, преемственности и новаторства.
3. Развитие литературной критики.

Термины: литература, слово, коммуникация, устойчивость, изменчивость, преемственность, новаторство.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис: литература – эстетическое освоение мира в художественном слове.
 - Определите особенности литературного освоения действительности.
 - Проследите историю развития литературного изображения.
 - Выделите отличительные особенности современной литературы.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 43. Современная художественная аналитика литературы

1. Становление института современной литературной критики.
2. Литературный постмодернизм.
3. Постмодернистская художественно-литературная критика.
4. Дискурс о значении современной литературной критики.

Термины: литература, слово, коммуникация, устойчивость, изменчивость, преемственность, новаторство, полемика, литературный постмодернизм, современная литературная критика.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис: литература – эстетическое освоение мира в художественном слове.
 - Определите особенности литературного освоения действительности.
 - Проследите историю развития современной литературной критики.
 - Выделите отличительные особенности современной литературной критики.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 44. Становление театральной художественной критики

1. Театр – вид искусства. Художественное освоение мира через драматическое действие.
2. Синтетичность театра: музыка, танец, прикладное искусство, живопись, скульптура, архитектура (декорации).
3. История развития театра.
4. Художественно-критические труды.

Термины: информационная полифония, организованная динамика сценических знаков, синтетичность театра, музыка, танец, прикладное искусство, живопись, скульптура, архитектура (декорации), актёрское творчество, принцип представления, принцип перевоплощения.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис: театр – информационная полифония, организованная динамика сценических знаков.
 - Определите особенности театрального освоения действительности.
 - Проследите историю развития театральной критики.
 - Выделите отличительные особенности театральной критики.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 45. Аналитика современного театрального искусства

1. Театрально-теоретические работы славянского пространства.

2. Художественно-критические труды представителей европейских школ театроведения.
3. Классы театра.

Термины: информационная полифония, организованная динамика сценических знаков, синтетичность театра, музыка, танец, прикладное искусство, живопись, скульптура, архитектура (декорации), актёрское творчество, принцип представления, принцип перевоплощения, классы театра.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - выделите и проанализируйте театральные-теоретические работы славянского пространства.
 - определите наиболее значимые художественно-критические труды представителей европейских школ театроведения.
 - выделите классы театра.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 46. Хореография

1. Танец – ритмичные движения человеческого тела, раскрывающие характеры людей, их чувства и мысли о мире.
2. История развития танца.
3. Развитие балетного театра.
4. Современные танцевальные стили.

Термины: танец, ритмика, движение, хореография, пластика, балет 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.).

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис: танец – ритмичные движения человеческого тела, раскрывающие характеры людей, их чувства и мысли о мире.
 - Проанализируйте историю развития танца.
 - Определите особенности хореографического освоения действительности.
 - Проследите историю развития критики хореографии.
 - Выделите отличительные особенности современной критики хореографии.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 47. Художественная критика эстрадно-циркового искусства

1. Цирк – отсутствие прямого практического значения цирковых номеров.
2. Художественное произведение циркового искусства: ритмика, композиция, образность, артистизм.
3. Эстрада – равноправное взаимодействие литературы, музыки, балета, театра, цирка.

Термины: эстрада, цирк, эксцентричность, ритмика, композиция, образность, артистизм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис: цирк – отсутствие прямого практического значения цирковых номеров
 - Проанализируйте историю развития цирка.
 - Определите особенности эстрадно-циркового освоения действительности.
 - Проследите историю развития критики эстрадно-циркового искусства.
 - Выделите отличительные особенности современной критики цирка и эстрады.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

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

1. 1.Музыка – искусство невербального звукового общения.
2. 2.Музыкальный звук – феномен культуры.
3. 3.Развитие музыкальной критики.

Термины: музыка, невербальное звуковое общение, музыкальный звук.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис: Музыка – искусство невербального звукового общения.
 - Проанализируйте историю развития музыкального искусства.
 - Определите особенности музыкального освоения действительности.
 - Проследите историю развития музыкального искусства.
 - Выделите отличительные особенности современной музыкальной критики.

Литература: [6– С. 13-25; 7– С. 1-6; 16– С. 33-40]

Тема 49. Становление художественной критики киноискусства

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

Термины: кинокритика, информационные технологии, киноиндустрия, кинематограф, эпоха немого кино.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис о кино как предмете междисциплинарного исследования.

- Проанализируйте историю развития киноискусства.
- Определите особенности киноиндустрии современности.
- Проследите историю развития киноискусства.
- Проанализируйте дискуссию о киноискусстве как репродукции жизни или искусстве.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 50. Художественная критика киноискусства современности

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

Термины: кинокритика, информационные технологии, киноиндустрия.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис о размывании роли кинокритика с появлением интернета.
 - Проанализируйте историю развития кинокритики.
 - Определите особенности киноиндустрии современности.
 - Проследите историю развития киноискусства.
 - Выделите отличительные особенности современной кинокритики.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 51. Аналитическая мысль о состоянии телеискусства

1. Телевидение – средство массовой видеоинформации, новый вид искусства.
2. Критерии талантливости деятеля киноискусства.
3. Передача сиюминутного происшествия, непосредственный репортаж с места события, включение зрителя в поток истории.

Термины: телекритика, информационные технологии, телеиндустрия, массовая видеоинформация, тележурналист, телережиссёр, обаяние, эрудиция, естественность общения с людьми, мгновенность реакции, находчивость, остроумие, импровизация, гражданственность, публицистичность.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис о телевидении – средстве массовой видеоинформации, новом виде искусства.
 - Проанализируйте историю развития телевидения.
 - Определите особенности телеиндустрии современности.
 - Проследите историю развития телеискусства.
 - Выделите отличительные особенности современной телекритики.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 52. Фотография в оценке художественной критики

1. Фотография – светопись с помощью законов оптики и химии.
2. Периодизация развития фотографии.
3. Фотоискусство – создание химико-техническими и оптическими средствами зрительного образа документального значения.
4. Аспекты критического анализа фотографии.

Термины: фотоискусство, фотография, светопись, оптика, фотопортрет, фотохудожник, социология фотографии, культурология фотографии, психология фотографии, гносеология фотографии, аксиология, семиотика фотографии, эстетика фотографии.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Обоснуйте тезис о фотографии как светописси с помощью законов оптики и химии.
 - Проанализируйте историю развития фотографии и дайте её периодизацию.
 - Определите особенности фотоискусства.
 - Выделите аспекты критического анализа фотографии.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 53. Состояние современной художественной критики Луганщины

1. Выдающиеся деятели культуры Луганщины.
2. Литературно-художественная деятельность Луганщины.
3. Музыкальная, литературная, художественная, театральная критика Луганщины

Термины: Луганщина, мастера декоративно-прикладного искусства, вокальное искусство, музыкальная, литературная, художественная критика, художественно-критические издания, альманах «Крылья».

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте литературно-художественная деятельность Луганщины.
 - Определите особенности литературно-художественная деятельность Луганщины.
 - Выделите выдающихся деятелей культуры Луганщины.

Литература: [6 – С. 13-25; 7 – С. 1-6; 16 – С. 33-40]

Тема 54. Итоговая лекция

1. История развития художественной критики.
2. Современная художественно-критическая мысль XX-начала XXI в.в.
3. Художественная критика различных видов искусства.

Термины: художественная критика, искусствознание, декоративно-прикладное искусство, архитектура, скульптура, живопись, графика, литература, театр, хореография, цирк, эстрада, музыка, кино, телевидение, фотография.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проанализируйте историю развития художественной критики.
 - Определите особенности современной художественно-критической мысли XX-начала XXI в.в
 - Выделите особенности художественной критики различных видов искусства.

Литература: [[6](#)– С. 13-25; [7](#)– С. 1-6; [16](#)– С. 33-40]