

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования

«Алтайский государственный университет»

Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

А.Г. Степанская

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ

Учебно-методическое издание

Барнаул

Издательство
Алтайского государственного
университета
2018

УДК 7.03 (075.8)

ББК 85.10 г. я 73

С 794

Составитель:

кандидат искусствоведения, доцент А.Г. Степанская

Рецензенты:

доктор искусствоведения, доцент Л.И. Нехвядович

кандидат искусствоведения, доцент И.В. Черняева

Представлены программа и методические материалы по дисциплине «История художественной критики».

Введение

Искусствоведение выполняет исследовательскую, публицистическую и просветительскую функции. Это наука комплексная. Искусствоведение включает теорию искусства, историю искусства и художественную критику. Искусствовед должен знать исторический опыт развития отечественного и зарубежного искусства, основные факты и закономерности историко-художественного процесса, значение художественного наследия для современной культуры. Он должен владеть навыками анализа конкретных произведений искусства в целом. Учебный курс «История художественной критики» призван помочь студенту овладеть этими навыками.

Структура курса состоит из лекционных занятий (8 часов) и практической работы (12 часов) и самостоятельной работы (88 часов).

Распределение часов курса по темам и видам работ

№	Наименование темы	Всего (час)	Лекции	Практическая работа	Самостоятельная работа
1	Введение. Предмет и задачи курса. Историография вопроса. Художественная критика как общественное явление. Место критики в мире художественной культуры. Научно-публицистическая природа критической деятельности. Проявление субъективного и границы субъективного.	2	2		
	Изучение лекционного материала и дополнительной литературы	2			2

Виды и жанры художественной критики. Художественная критика как часть искусствоведения, ее специфика. Периодизация истории художественной критики. История европейского искусствознания.	2			2
Виды и жанры художественной критики.	2		2	
Значение истории художественной критики для понимания художественного процесса в прошлом.	12			12
Противостояние различных тенденций в искусстве второй половины XVII в. XVIII в. - процесс оформления русской мысли об искусстве.	6			6
Процесс оформления русской мысли об искусстве.	2		2	
У истоков отечественной художественной критики. М.В. Ломоносов. (Изучение лекционного материала и дополнительной литературы)	10			10
Роль Российской Академии художеств	4			4

в становлении отечественной художественной критики XVIII - первой половины XIX в.				
Основные направления художественной критики в русских журналах первой четверти XIX в. Формирование Московского центра собирательства русской художественной школы в середине XIX века.	2	2		
Основные направления художественной критики в русских журналах первой четверти XIX в.	2		2	
Формирование русской критической мысли на базе Отечественного музейного строительства. Проблема формирования художественных школ в отечественной художественной критике.	2	2		

И.В. Репин и критика. В.В. Стасов (Изучение лекционного материала и дополнительной литературы. Работа с источниками).	12			12
Тенденции развития советской художественной критики в середине XX века. Тенденции развития советской художественной критики во второй половине XX века.	2	2		
Тенденции развития советской художественной критики в 20-30-х годах XX века	2			2
Изучение лекционного материала и дополнительной литературы. Работа с источниками. Написание статьи. Подготовка к экзамену.	16			16

Содержание курса

Предмет и задачи курса. Историография вопроса. Художественная критика как общественное явление. Место критики в мире художественной культуры. Научно-публицистическая природа критической деятельности.

Сущность профессионально-критического суждения. Роль художественного вкуса в профессиональном суждении об искусстве. Правомерность различных прочтений. Проявления субъективного и границы субъективности. Диалектика объективного и субъективного в критическом суждении.

Жанры художественной критики. Критерии оценки художественного произведения. Творческий портрет. Статьи и их разновидности.

Художественная критика и искусствоведение. Связь художественной критики с философией и эстетикой, теорией и историей искусства и журналистикой.

Периодизация истории художественной критики. История европейского искусствознания. Античность и Средние века. XVIII в. Западноевропейская художественная критика XVIII–XIX вв. Интенсивность художественной жизни Парижа. Естественная среда для рождения художественной критики. Парижские салоны. Выставки в Лувре. Работы Л.С. Мерсье («Картины Парижа»), Лафона («Размышления о нескольких основаниях современного искусства во Франции», 1747 г.), Роже де Пиля. Сочинение Дюбо «Критические размышления о поэзии и животных» (1719). Информация об искусстве в газете «Меркюр де Франс» (1724 – 1791 гг.). Критика как публичный отклик на выставку современного искусства. Рост числа периодических изданий в середине XVIII в. Предпосылки возникновения художественной критики. Марксистская критика как особый этап развития критической мысли.

У истоков отечественной художественной критики. Высокая художественная культура Древней Руси, ее тесная связь с народным мировоззрением, с общественно – политической мыслью. Отечественная наука об искусстве XI – XVII вв. – особый аспект национального самосознания.

Острая публицистичность. Практическая социальная направленность суждений об искусстве. Противостояние различных тенденций в искусстве второй половины XVII в.

Теоретические споры вокруг проблем иконописи. Новые эстетические идеи в трактатах Иосифа Владимировича и Симона Ушакова. Проблемы правдивого изображения действительности. Попытки сблизить светское и религиозно искусство. Теоретическое обоснование закрепления реалистических тенденций в живописи. Протопоп Аввакум – представитель раскола. Его взгляды и учение об «иконном писании». Собор 1667 г. «Грамота» трех патриархов, принятая собором 1699 г. Идеи о развитии светской живописи. Развитие идеи Полоцкого его учениками Карионом Истоминым и Сильвестром Медведевым.

XVII в. – процесс оформления русской мысли об искусстве. Оформление теоретической концепции, тесная связь с просветительскими идеями. М.В. Ломоносов у истоков русской художественной критики; его суждения о критериях оценки художественных произведений. Роль Российской академии художеств в становлении отечественной художественной критики в XVII в. – первой половине XIX в. «Русский художественный листок» Тима – первое периодическое издание, посвященное художественной жизни России.

Художественные коллекции в России в XVII–XIX вв. как база для развития критической художественной мысли. Коллекции Н.Б. Юсупова, А.С. Строгонова, н.П. Шереметьева, А.А. Безбородко, И.И. Шувалова, П.П. Бекетова, А.И. Мусина-Пушкина и др. Первые музеи России: проект музея З.А. Волконской (1820-е гг.); проект А.Иванова (1833 г.), «Русский музей» П.П. Свиньина. Музей Российской академии художеств; систематизация его коллекции 1829 г.

Формирование Московского центра собирательства русской художественной школы в середине XIX в. Коллекция Ф.И. Пряшникова; московские собрания Г. Хлудова, А. Борисовского, Б. Боткина, В.А. Кокорева, К.Т. Солдатенкова. Публичный художественный музей В.А. Кокорева (конец 1850-х гг.). Основание коллекции братьями Третьяковыми (1856 г.).

Формирование русской критической мысли на базе отечественного музейного строительства. В.В. Стасов. Формирование художественных коллекций Сибири в XIX – начале XX вв. (Кузнецов – г. Красноярск, Сукачев – г. Иркутск, Васенев – г. Барнаул и др.). Проблема формирования художественных школ в отечественной практике.

Тенденция развития советской художественной критики в 1920-1930-х гг.
Тенденции развитию советской художественной критики в 1950 – 1960-х гг.
Тенденции развития советской художественной критики в 1970 – 1980-х гг.
Современные информационные ресурсы отечественной художественной культуры. Новые тенденции в художественной критике начала XXI в.

Темы письменных работ (рефераты, эссе)

1. Эжен Делакруа. Статья «Критика в искусстве» (1829 г.).
2. Французские писатели XIX в. Об искусстве и художественной критике.
3. Жан-Батист Гюстав Планш. Оценки, суждения, мнения о искусстве и художественной критике.
4. Журналы конца XIX в.: «Ревю Бланш». Эпоха символизма.
5. Мейер-Греф «История развития современного искусства» (1900-1903).
6. Основные направления художественной критики.
7. Русские критические журналы XIX века.
8. В.В. Стасов и вопросы национального художественного наследия.
9. И.В. Репин и В.В. Стасов.
10. Критерии художественности Л.Н. Толстого.
11. Тенденции развития современной живописи.
12. Анализ каталогов художественных выставок и других сибирских изданий.
13. М.В. Ломоносов и истоки отечественной художественной критики.
14. Виды и жанры художественной критики.
15. Роль художественного вкуса в профессиональном суждении об искусстве.

**Организация самостоятельной работы студентов
(рефератирование и конспектирование)**

Примерная проблематика:

Введение в курс. План самостоятельной работы:

1. Актуальность, предмет и задачи курса
2. Обзор источников и литературы

В.В. Стасов и его вклад в изучение русской художественной критики XIX

века. План самостоятельной работы:

1. Литература о В.В. Стасове
2. Биография
3. Характеристика основных работ

А.Н. Бенуа - историк русского искусства. План самостоятельной работы:

1. Обзор литературы об А.Н. Бенуа
2. Формирование мировоззрения
3. Характеристика основных трудов
4. «История русской живописи XIX века»

Деятельность И.Э. Грабаря в области отечественного искусствознания.

План самостоятельной работы:

1. Историография темы
2. И.Э. Грабарь - историк искусства
3. Критические работы. Музейная деятельность

А.А. Федоров - Давыдов о проблемах отечественного искусства.

План самостоятельной работы:

1. Историография темы
2. Историк искусства
3. Художественный критик

М.В. Алпатов. Основные направления исследовательской деятельности.

План самостоятельной работы:

1. Литература об М.В. Алпатове
2. Анализ основных трудов

Значение творчества И.Е. Репина в развитии демократического направления русского искусства. План самостоятельной работы:

1. Биография художника
2. Ранние произведения И.Е. Репина
3. Произведения заграничного периода
4. Возвращение в Россию. Начало нового периода творчества
5. Расцвет дарования Репина в 80-е годы
6. Образы русских революционеров в творчестве Репина
7. Портретное творчество
8. Поздний период творчества
9. Педагогическая деятельность И.Е. Репина

П.М. Третьяков - создатель национальной художественной галереи. План самостоятельной работы:

1. Биография П.М. Третьякова
2. История создания коллекции. Формирование фонда в XIX-начале XX века
3. Формирование музейного фонда после Октябрьской революции
4. Третьяковская галерея как крупнейший музей национального изобразительного искусства

Форма контроля самостоятельной работы студентов

1. Какой термин происходит от латинского «первоклассный», «образцовый»:

- А) Ренессанс
- Б) Полиграфия
- В) Классика
- Г) Китч
- Д) Парсуна

2. Укажите виды изобразительного искусства:

- А) Архитектура
- Б) Живопись
- В) Музыка
- Г) Готика
- Д) Графика
- Е) Мозаика

3. Укажите стили европейского искусства:

- А) Готический
- Б) Рококо
- В) Масонский
- Г) Классицизм

4. Укажите формы художественной критики:

- А) Рассказ
- Б) Рецензия
- В) Обзор
- Г) Статья
- Д) Критический анализ

5. Какие виды искусств относятся к изобразительным искусствам:

А) Графика

Б) Скульптура

В) Живопись

Г) Монументально-декоративное искусство

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Место критики в мире художественной культуры.
2. Научно-публицистическая природа критической деятельности.
3. Диалектика объективного и субъективного в критическом суждении.
4. Художественная критика и искусствоведение.
5. Периодизация и история художественной критики.
6. Исторические условия и предпосылки возникновения европейской художественной критики.
7. Теоретические споры вокруг проблем иконописи в XVII веке.
8. М.В. Ломоносов и истоки отечественной художественной критики.
9. «Русский художественный листок» «Тима».
10. Проблема формирования художественных школ в отечественной художественной критике.
11. Художественные коллекции России в XVIII-XIX вв., как база для развития критической художественной мысли.
12. Тенденции развития художественной критики.
13. В.В. Стасов и И.Е. Репин.
14. Критерии художественности в трудах Л.Н. Толстого.
15. Виды и жанры художественной критики.
16. Основные требования к статье обзорного характера.
17. Основные требования к статье монографического характера.
18. Роль художественного вкуса в профессиональном суждении об искусстве.
19. Современные информационные ресурсы отечественной художественной культуры.

20. Новые тенденции в отечественной критике начала XXI века.

Литература:

1. Ананьев Б.Г. Задачи психологии искусства. Психология художественного творчества. – Минск, 1999
2. Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. – М, 1990
3. Афасижев М.Н. О природе художественной информации//Искусство в контексте информационной культуры. Вып.4. – М, 2000
4. Безмоздин Л.Н. Искусство в системе культуры. – М, 2003
5. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М, 1989
6. Бобровский В.П. Статьи. Исследования. – М, 2000
7. Вебер А. Кризис европейской культуры. – СПб, 2004
8. Визер В.В. Виды анализа живописного произведения. – М, 2006
9. Волков И.Ф. Теория литературы. – М, 1995
10. Давыдов Ю.Н. Диалектика субъектно-объектных отношений в науке и художественном творчестве. – Воронеж, 2000
11. Ильина Т.В., Станюкович – Денисова Е.Ю. «Русское искусство XVIII века». – М.: Юрайт, 2015
12. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб, 2000
13. Кривцун О.А. Эстетика. – М, 2001
14. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб, 2000
15. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. – М, 1998
16. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб, 2000
17. Мукаржовский Я. Исследование по эстетике и теории искусства. – М, 2002
18. Нехвядович Л.И. Пейзажная живопись Алтая 1960-1970-х годов. – Барнаул, 2004
19. Описание и анализ памятников искусства: учеб. пособие/АлтГУ; сост. Т.М. Степанская. – Барнаул.: Изд-во АлтГУ, 2007

20. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России: от древних времён до конца XX в.: учебное пособие для вузов. – М.: Академия, 2008
21. Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. – М, 2000
22. Салин Д.К. 100 великих учёных. – М.: Вече, 2000
23. Симонов П.В. Нейробиологические основы художественного творчества. – М, 2003
24. Соловьев В.С. Общий смысл творчества. Философия искусства и литературная критика. – М, 2001
25. Степанская Т.М. Архитектура Алтая XVIII – XX вв. – Барнаул, 2006
26. Степанская Т.М., Нехвядович Л.И., Мелехова К.А. Русская художественная школа в диалоге культур XX века. Барнаул, 2012
27. Столович Л.Н. Творческий процесс и художественное восприятие. – М, 1999
28. Теория культуры: учеб. пособие для вузов/под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб, 2010
29. Трухина О.А. Книги гражданской печати XVIII века в фонде крупных библиотек. – Барнаул, 2011
30. Тэн И. Философия искусства. – М, 1996

Издательская лицензия ЛР 020261 от 14.01.1997.

Подписано в печать 07.05.2018.

Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.

Усл.-печ. л. 1,0. Тираж 100. Заказ 202.

Типография Алтайского государственного университета:

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66