

Программа повышения квалификации «Арт-критика»

Программа нацелена на формирование навыков профессионального эстетического суждения в изучении и оценке того или иного явления культуры прошлого, а также современного искусства.

Содержание курса охватывает круг вопросов и проблем, связанных с художественной критикой. Курс дает представление об эволюции художественной критики на различных этапах ее развития. Слушатели познакомятся с функциями художественной критики, основными особенностями, структурой и задачами различных критических жанров.

Раздел 1. Художественная критика как социокультурное явление

Место критики в системе художественной культуры. Художник, произведение искусства, публика и художественная критика как элементы структуры художественной культуры. Художественная критика и журналистика. Сущностные особенности критики, отличающие ее от журналистики.

Раздел 2. Творческий потенциал и художественность критики

Критика как художественное творчество. Личностное проявление критика в работе. Критик-художник и критик-профессионал. Зависимость критики от искусства, стремление критики к образности языка, литературным законам построения композиции статьи. Специфические черты образности в критической статье. Объективность и субъективность в художественной критике.

Раздел 3. Основы критического анализа

Приемы и техники критического мастерства. Внутреннее композиционное единство. Стил изложения.

Раздел 4. Арт-критика в эпоху античности

Философская основа теории искусства в античности. Плиний как историк античного искусства (трактат «Естественная история»). Аристотель о страхе и сострадании («Поэтика»). «Десять книг об архитектуре» Витрувия – памятник античной теории архитектуры. Античная литература о музыке (Аристоксен из Тарента). Экфрасис как главный теоретический жанр, связанный с описанием произведений искусств.

Раздел 5. Арт-критика в Средние века

«Сочинения о различных искусствах» монаха Теофила – первый известный средневековый трактат о живописи. «Книга рисунков» Виллара де Оннекура и кембриджская «Книга образцов» - прикладная литература о живописи. «Трактат о живописи» Ченнино Ченнини – переход к эстетике Ренессанса. Средневековая музыкальная теория как математическое истолкование музыки.

Раздел 6. Арт-критика в эпоху Ренессанса.

Появление нового жанра научной литературы в области теории изобразительного искусства – теоретический трактат. Представители эстетики Ренессанса фиксируют выделение художественной деятельности из сферы ремесленной практики. Влияние гуманистической традиции, представление о художнике как творце. Леон Баттиста Альберти - один из первых выдающихся теоретиков пластического искусства (трактаты

«О живописи», «О статуе», «Об архитектуре»). Джорджо Вазари как родоначальник новой научной дисциплины – история искусства.

Раздел 7. Арт-критика в эпоху Нового времени

Рационалистический подход к искусству в эпоху Классицизма. «Искусство поэзии Буало» – свод и канон эстетики классицизма. «О методе изображения страстей» Шарля Лебрена – утверждение канонов классицизма в живописи. Расцвет академического движения в Европе. Иоганн Винкельман – отец теоретического искусствознания («История искусств древности»). Деятельность французских энциклопедистов и Дидро как их ярчайшего представителя («Парадокс об актере», «О живописи», «Салоны»). Теория Лессинга как опровержения эстетики классицизма («Лаокоон»). Ш. Бодлер – предтеча современной художественной критики

Раздел 8. Арт-критика в XX веке

Окончательное обособление художественной критики в отдельный самостоятельный феномен, занимающий свою нишу в инфраструктуре художественных институций. Клемент Гринберг «Авангард и китч».

Розалинда Краусс «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы». Смена задачи художественного критика: от суждения к интерпретации.

Раздел 9. Жанры художественной критики

Рецензия. Жанровая специфика и виды Принципы разграничения жанров. Определение жанра рецензии. Особенности рецензии как жанра художественной критики. Классификация рецензий по объекту анализа: кинематографическая, литературная, музыкальная, театральная и т.д.

Раздел 10. Жанры художественной критики

Критическая статья и принципы ее построения. Задачи критической статьи. Ядро критической статьи - эстетическая или социокультурная проблема. Научность как неотъемлемое свойство критической статьи. Разновидности жанра статьи: обозрение, теоретическая статья, эссе.

Раздел 11. Художественная критика в современном художественном процессе

Актуальные проблемы современной критики. Новые жанры в современной критике. Освоение новых информационных территорий. Мультимедийная журналистика. Эволюция жанров и форматов в цифровой среде. Принципиальная визуальность цифровых форматов. Мультимедийный сторителлинг. Мультимедийный лонгрид.

Преподаватель - Нелли Андреевна Когут, преподаватель кафедры кино и современного искусства факультета истории искусства РГГУ