Доцент филос. факультета МГУ

Полякова С.В.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Как Искусство поссорилось с Красотой:

от теории к практике современного искусства»

(межфакультетский учебный курс)

Москва, 2021

1. **Цели и задачи освоения дисциплины**:

А. Цели дисциплины: научить понимать современное искусство

Б. Задачи дисциплины:

-освещение ключевых теорий и практик современного искусства

- сравнение современных и классических представлений о сущности, целях и нормативных формах искусства

- знакомство с основными философскими концептами и теориями, без которых невозможно понимание «правил игры» современного искусства

- анализ механизмов культуры, превращающих искусство в contemporary art, а непривычные, порой спорные и отталкивающие объекты в произведения современного искусства

Место дисциплины в ООП:

А. Межфакультетский курс «Как Искусство поссорилось с Красотой:

от теории к практике современного искусства»входит в вариативную часть программы подготовки магистров и бакалавров и относится к дисциплинам по выбору.

Б. Изучение дисциплины «Как Искусство поссорилось с Красотой:

от теории к практике современного искусства»не требует специальной предварительной подготовки

В. Общая трудоёмкость: 24 ак. часа (0,5 з.е) – с учетом только аудиторных занятий

Г. Форма аттестации: зачет.

Форма реализации: очно-заочная, заочная (дистанционная)

Формы проведения.

- лекции: 24 ак. часа.

- самостоятельная работа: 30 ак. часов.

- формы текущего контроля: письменные работы (рефераты и эссе),

- возможны коллоквиум по ключевым темам и текстам.

Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения занятий с указанием форм текущего контроля:

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий (для дисциплин) и видам работ (для практик)		Формы контроля
		Аудиторная работа	***Самостоятельная работа***	
		Лекции		
1	**Тема 1. Введение: как искусство стало современным? Концепции красоты и искусства в истории и теории**	2	2	Выбор тем для рефератов
2	**Тема 2. О классической, модернистской и постмодернистской парадигмах. Авангардная парадигма: искусство после «смерти бога»**	2	2	Библиографические консультации
3	**Тема 3. Русский авангард как новая онтология**	4	4	Библиографические консультации
4	**Тема 4. Западный авангард: страсть к реальному. Четыре теоретических подхода к современному искусству**	2	2	Библиографические консультации
5.	**Тема 5**. **Второй авангард. От абстрактного экспрессионизма к минимализму и поп-арту.**	2	2	Библиографические консультации
6.	**Тема 6. Искусство в эпоху технической воспроизводимости. Концепты В. Беньямина и самые громкие споры о новом искусстве.**	2	2	Библиографические консультации
7.	**Тема 7. Концептуализм: искусство как идея**	2	2	Библиографические консультации
8.	**Тема 8.** **От институциональной теории искусства к критике институции. М. Бротарс: «Музей орлов» как приговор «миру искусства»**	2	2	Библиографические консультации
9.	**Тема 9. От эстетики объекта к эстетике отношений. Перформанс между эстетическим и этическим**	2	2	Библиографические консультации
10.	**Тема 10. Критическая теория и современное искусство. Чем теперь должен заниматься современный художник?**	2	2	Библиографические консультации
11.	**Тема 12. Музыка в эпоху опус-пост. Вернется ли Красота?**	2	2	Библиографические консультации. Прослушивание рекомендованных музыкальных произведений
	Написание эссе		6	**зачет**
		24	24	
Всего				

Содержание дисциплины

Тема 1. Введение: как искусство стало современным? Концепции красоты и искусства в истории и теории.

Современное искусство – все еще искусство? Сверхкраткая история Красоты: от архаики до актуального искусства. От прекрасного к возвышенному. Что делает вещь искусством? Понятие мимесиса в античной философии и принципы классического искусства. Всегда ли искусство было подражательным? Кризис репрезентации и рождение абстрактного искусства.

Задание для самостоятельной работы: выбор темы эссе, изучение рекомендованной литературы.

Тема 2. О классической, модернистской и постмодернистской парадигмах. Искусство после «смерти бога»

Что означают слова Ницше: «Бог мертв»? Картография концептуального поля: авангард, модерн/модернизм, постмодерн /постмодернизм, ситуация постмодерна, метамодернизм. Где мы сейчас? Кто еще умирает в культуре ХХ веке? Смерть Большого Стиля /В. Вейдле. Смерть Автора /М. Фуко, Р. Барт/. Смерть Читателя. Концепт «открытого произведения» У. Эко.

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы.

Тема 3. Русский авангард как новая онтология

Пресловутый 1913 год. Случай с картиной Репина: конфликт старого и нового искусства. Лучизм как первое движение к абстракции. Что же все-таки означает «Черный квадрат» Малевича? Супрематизм как выход за “нуль” форм. Теория беспредметного искусства Василия Кандинского. Аналитический метод П. Филонова как предчувствие Делеза.

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы

Тема 4. Западный авангард: страсть к реальному. Четыре теоретических подхода к современному искусству

Пути европейской абстракции. Программа «Де Стиль». Неопластицизм: геометрическая абстракция в прочтении П.Мондриана. Психоанализ и его влияние на сюрреализм. Искусство как сновидение. Основные подходы к изучению искусства в современных теориях искусства.

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка эссе.

Тема 5. **Второй авангард. От абстрактного экспрессионизма к минимализму и поп-арту**

Non-objective art и его американские наследники. Абстрактный экспрессионизм и минимализм как реакция на психоанализ и европейский авангард. Джексон Поллок: факторы, повлиявшие на становление «лучшего художника своего времени». Концепция авангарда К. Гринберга. Концепт «смерти субъекта» (М. Фуко) и концепт «смерти автора» (Р. Барт) и соответствующие им художественные практики. Э. Уорхолл: искусство продавать. Рождение минимализма.

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка рефератов.

Тема 6. Искусство в эпоху технической воспроизводимости. Концепты В. Беньямина и самые громкие споры о новом искусстве.

Как изменяется режим восприятия произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости? Спор Беньямина и Адорно об ауратичном и освобождающем искусстве. Распад ауры. Аура и в самом деле распалась? Эстетизация политики и политизация искусства. «Фуга смерти» П. Целана. Г.Маркузе об аффирмативном характере культуры. М.Хайдеггер и М.Шапиро: спор о природе искусства. Башмаки Ван Гога как мем. Так что такое авангард в искусстве? Теории авангарда в поисках общего знаменателя (К. Гринберг, Г. Розенберг, Р. Краусс)

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка эссе.

Тема 7. Концептуализм: искусство как идея

«Искусство после философии» Дж. Кошут. Американский лингвистический и русский романтический концептуализм. Влияние философии языка Л. Витгенштейна на возникновение американского концептуализма. Искусство после философии (Дж.Кошут, Сол Левит). Московский романтический концептуализм и неофициальное искусство 60-х-70-х XX века. Концепты и концептуальные персонажи московского концептуализма. Концептуализм и соц-арт. Как концепт становится художественным жестом: типология. Существует ли *не*концептуальное современное искусство?

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы.

Подготовка эссе.

Тема 8. От институциональной теории искусства к критике институции. Конец искусства?

Почему искусство выходит из музея? Концепт «белого куба» Брайена О’Догерти. От реди-мейда (М.Дюшан) к институциональной теории (Дж. Дикки и А. Данто). Понятия “арт-мира” и «конца искусства» А.Данто. Критика принципа “избирательности” музея.   Что такое медиум в искусстве? Теория конца медиум–специфичности искусства модерна. «Приговор орла» М. Бротарса как начало постмодернисткой институциональной критики.   Критика теории постмедиального состояния современного искусства (Р. Краусс). Концепция “общества спектакля” Ги Дебора. Музей как проводник рекуперации искусства. Первые ласточки неинституционального искусства.Land-art. Site-specific art. Street-art. Net-art. Концепт «не-место» в американском и континентальном искусстве

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка эссе.

Тема 9. От эстетики объекта к эстетике отношений. Перформанс между эстетическим и этическим

«Эстетика отношений» Н. Бурио. Перформативный поворот в современной культуре. Есть ли связь между теорией речевых актов Дж.Остина и появлением перформанса как искусства? Художники - пионеры перформанса (Вали Экспорт, М.Абрамович, “Коллективные действия” Андрея Монастырского.). Перформанс повсюду. Понятие перформативного поворота. Политический vs художественный акционизм. Структура перформанса. Рекуперация перформанса (Case арт-группы «Pussy-Riot») и институализация политического искусства. Постопераистские теории о кризисе перформанса в ситуации постфордистского капитализма

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка эссе.

Тема 11. **Критическая теория и современное искусство. Чем теперь должен заниматься современный художник?**

Постколониальные исследования как попытка выйти за рамки европоцентризма. Проблемы постколониального мира через призму кураторских практик. Пересматривая “Магов земли” (1989). Трансисторический подход к кураторству Ж.-Ю.Мартена. Феномен Биеннале и Триеннале: локальное в глобальном. Проблема Другого и феминности в современном искусстве. Гендерные исследования и современное искусство. Плоские онтологии и гибридное искусство. Концепт нечеловеческого гостеприимства в современном искусстве. Очень дорогое искусство: арт-рынок – между ценностью и ценой.

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка эссе.

Тема 12. Музыка в эпоху опус-пост. Вернется ли Красота?

Понятие «археоавангарда» и археоавангардные тенденции в музыке. Как сочинять музыку «после оргии»? Минимализм и постминимализм в современной академической музыке. Музыкальная теория и практика после «конца времени композиторов» (В. Мартынов, В. Сильвестров, А. Маноцков, С. Ахунов, С. Старостин).

Задание для самостоятельной работы: изучение рекомендуемой литературы. Подготовка эссе.

IX. Используемые образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии:

А. Образовательные технологии:

Лекции. При чтении данного курса применяются такие виды лекций, как вводная, обзорная, реферативно-описательная, проблемно-тематическая. Помимо своей традиционной функции систематического, синтетического, проясняющего и ориентирующего изложения сложного и многообразного дисциплинарного и исторического материала, они нацелены на расширение общего культурного кругозора слушателей. Материалы к лекционному курсу размещаются в Интернете, либо распространяются среди слушателей курса посредством рассылки по электронной почте.

Б.

А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов:

Контроль за усвоением лекционного и текстового материала целесообразно производить в форме обсуждения на интерактивных лекциях по темам курса, а также написания рефератов и эссе по свободно избранной тематике курса.

Литература:

Кошут, Дж. Искусство после философии // Искусствознание. М., 2001. № 1. С. 545-563

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? Спб., 2009.

Хайдеггер М. Слова Ницше: «Бог мертв»**/** Вопросы философии. 1990, №7

Малевич К. Бог не скинут.Витебск. 1922.

Автономова Н.С. Постструктурализм // Современная западная

философия: Словарь. - М., 1991.

Барт Р. Смерть автора/ Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.,1989

Бадью А. Тезисы о современном искусстве - http://vcsi.ru/files/badiu_tezisy.pdf

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.,2007.

Б. Гройс . Медиум становится посланием **/ Неприкосновенный запас, 2003, № 6 (32)**

Краусс Р. Путешествие по Северному морю: искусство в эпоху постмедиальности. М., 2017.

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие постмодернистские мифы. Москва: Художественный журнал, 2003. С. 283.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.,1996.

Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве, Тезисы концептуального искусства // Художественный журнал , № 69. М., 2008. С. 16 – 21.

[Генри Флинт: "Концептуальное искусство: эссе" (1961)](http://contemporary-artists.ru/henry_flynt_concept_art.html) - Url: <http://contemporary-artists.ru/henry_flynt_concept_art.html>. Дата обр.: 26.08.17.

Словарь терминов московской концептуальной школы. Сост .Папперштейн. П. В. М.,1999.

У. Эко. Открытое произведение.СПб.:, 2006.

Б.Гройс. От картины к файлу и обратно: искусство в цифровую эпоху//Гройс Ю. Политика поэтики.М.,2012.

Мартынов В.И. Конец времени композиторов. М.,2002.

Остин Дж. Слово как действие/Остин Дж. Л. Избранное. М., 1999;

[Кандинский В.: Кельнская лекция (1914)](file:///C:\Users\mama\Downloads\Кандинский%20В.:%20Кельнская%20лекция%20(1914)). Url: <http://contemporary-artists.ru/Artist_life_manifesto.html>. Дата обращения: 23 .08.17.

Левитт С. Параграфы о концептуальном искусстве, Тезисы концептуального искусства // «Художественный журнал», № 69. М., 2008. Сс. 16 – 21

Гринберг К. Авангард и китч / Гринберг К. Искусство и культура. М.,1961

Марина Абрамович. Манифест жизни художника. –Url: <http://contemporary-artists.ru/Artist_life_manifesto.html>. Дата обращения: 24.08.2017.

Герберт Маркузе. Об аффирмативном характере культуры. //Маркузе. Г.«Критическая теория общества». М., 2011.

Соответствующие аудио- и видеоматериалы.

Дополнительная литература:

Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. М., 2015.

Диди-Юберман Жорж. То, что мы видим, смотрит на нас. СПб., 2001.

Фуко. М. Это не трубка. ХЖ. М.,2003.

Рудик Н.[Ментальные пространства Роберта Смитсона](http://xz.gif.ru/numbers/60/smitson) // ХЖ. № 60, 2005.

Маклюэн М. Понимание медиа. Жуковский. 2011

Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М.,1999.

Хайдеггер. М. Исток художественного творения. М., 2005.

Интернет-ресурсы:

1. Национальная философская энциклопедия <http://terme.ru/>
2. **Философский портал** http://www.philosophy.ru
3. Библиотека Гумер <http://www.gumer.info/>
4. Художественный журнал <http://xz.gif.ru/>
5. Elibrary <http://elibrary.ru/>
6. <http://contemporary-artists.ru>
7. <http://www.tate.org.uk>
8. <https://medium.com/russian>

Б. Примерный список заданий для проведения текущей и промежуточной аттестации

Примерный список тем для эссе

* Какое искусство является современным?
* Что такое авангард в искусстве?
* Особенности творчества вашего любимого русского авангардиста
* Почему современное искусство больше не является подражательным
* Институциональная теория Дж. Дики и ее критика
* Перформанс между эстетическим и этическим
* Основные положения «эстетики отношений» Н. Буррио
* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.
* Аура и ее утрата в современном искусстве.
* Идеология и практика лэнд-арта.
* «Искусство после философии» (Дж.Кошут) как манифест концептуализма
* Сравнительный анализ американского и московского концептуализма.
* Московский романтический концептуализм и его концепты (возможны эссе по творчеству одного из представителей направления).
* Д.А. Пригов как художественный проект.
* Техника автоматического письма Джексона Поллока
* Исток художественного творения у М. Хайдеггера.
* Концепция произведения искусства как симулякра А.Великанова.
* Что такое медиум в искусстве?
* Искусство вне музея
* «Общество спектакля» Ги Дебора и художественные практики ситуационизма
* Психоаналитическая методология в теориях современного искусства
* Теории авангарда: поиск консенсуса
* Поп-арт и соц-арт: сравнительный анализ
* Теория конца медиум–специфичности искусства модерна.
* Политическое в современном искусстве
* Постколониальные исследования и современное искусство
* Феминистские исследования и современное искусство
* Место религии в контексте современного искусства
* Творчество М. Бротарса как поворотный момент в переходе к критическому постмодернизму.
* Критика теории постмедиального состояния современного искусства (Р. Краусс).
* Минимализм им постминимализм в музыке.
* Сочинение/исполнение музыки: событие или структура?
* Концепция смерти композитора В.И. Мартынова.

Составитель программы

Полякова Светлана Викторовна,кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова