

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

**«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ имени В.И. СУРИКОВА**

при РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.А. Любавин

(подпись)

«27» февраля 2023г.

Рассмотрено и принято
« 27 » февраля 2023г.

Проректор по УВР

С.А.Зенкова

(подпись)

Учебная программа

Курс «Философия искусства»

Составитель:

А.И. Дятко – старший преподаватель
философии кафедры гуманитарных наук
МГАХИ им. В.И. Сурикова

Москва
2023

О курсе.

Contemporary art в нынешних метамодернистских реалиях перестало быть лишь отражением реальности, но является одним из способов поиска ответов на дискуссионные и остроактуальные вопросы из областей социальной теории, этики, психологии, диджитализации, телесности и многих других. Искусство в силу образности не знает языковых и политических границ. Оно одновременно и практика, и теория, и исследование, и философия.

При этом представить себе развитие концептуального аппарата современной философского знания, гуманитаристики и кураторства в отрыве от культурных и художественных процессов почти невозможно, поскольку искусство предлагает, с одной стороны, наиболее яркую и быструю (зачастую интуитивную) реакцию на происходящие трансформации, с другой стороны, конструирует будущие реальности посредством визионерства.

Освоение философских и эстетических нарративов в качестве самостоятельных, а не косвенных дисциплин, позволяет проследить взаимовоздействие идей и культурной ситуации в искусстве.

В ходе курса будут реконструированы наиболее влиятельные философские концепты XX-XXI века. **Проследим** повороты современного искусства от его возникновения до настоящего времени; **выявим** соотношение философии искусства, теории искусства, эстетики и критики; **рассмотрим** проблемную матрицу современного искусства и обозначим реперные точки гуманитарного дискурса.

Курс ориентирован на художников, кураторов, арт-менеджеров, теоретиков искусства и широкий круг людей, заинтересованных в изучении современного искусства и философии.

1 Распределение учебного времени по видам занятий.

Наименование дисциплины		
Философия искусства		
Блок 1. Постсовременность.		
№	Тема	Кол-во часов
1.	Периодизация и реперные точки современной философии искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Вальтер Беньямин "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости", Клэр Бишоп "Радикальная музеология".</i>	
2.	Метамодерн как структура чувства. Эстетическое измерение реальности. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Тимотеус Вермюллен и Робин ван ден Аккер "Заметки о метамодернизме", Люк Тёрнер</i>	

	<i>“Манифест метмодерниста”, Владимир Мартынов “Конец времени композиторов”. Просмотр. Избранные фильмы Уэса Андерсона, Джона Спайка, Андрея Звягинцева.</i>	
3.	Постконцептуальность современного искусства и йенский романтизм. Фрагментарность искусства как lingua franca пространственно-временных континуумов и альтернативных целостностей. Лекция с демонстрацией тематических файлов. <i>Самостоятельная работа: Тексты. Питер Осборн “Anywhere or not at all”, Фридрих Шлегель “Фрагменты”, Илья Кабаков “Тексты”.</i>	2
	Контрольный пункт прохождения блока 1. Лекция + Семинар	4 (2 + 2)
4.	Предполагаемое место проведения – Лаврушинский, “Соль”. Современность современного искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов. <i>Самостоятельная работа: Тексты. Жан Бодрийяр “Заговор искусства”, Джорджо Агамбен “Что современно?”, Лев Толстой “Что такое искусство?”</i>	2
	Семинар-обобщение блока “Постсовременность”. Предполагаемое место проведения – Лаврушинский, “Соль”. Возможна ли общая эстетика современного искусства? Семинар с преподавателем. <i>Самостоятельная работа: Подготовка речи с аргументацией “за” или “против”.</i>	2
	Блок 2. Проблемные поля.	
5.	Капиталистический реализм Марка Фишера и бытование искусства. Лекция с демонстрацией тематических файлов. <i>Самостоятельная работа: Тексты. Марк Фишер “Капиталистический реализм”.</i>	2
6.	Человек, живущий в антропоцене без Природы, но с нечеловеческими агентами. Тёмные экологии и новый эстетический миропорядок. Лекция с демонстрацией тематических файлов. <i>Самостоятельная работа: Тексты. Тимоти Мортон “Статья экологичным”, “All Art is Ecological”, Мартин Хайдеггер “Исток художественного творения”. Просмотр. “Остров цветов” (1989), “Мусор” (2012), “Реальная цена моды” (2015).</i>	2
7.	Виртуальная реальность или реальная виртуальность. Утрата субъектности. Психоанализ и диджитализация.	2

	Лекция с демонстрацией тематических файлов.	
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Славой Жижек “Добро пожаловать в пустыню реального”, Жан Бодрийяр “В тени молчаливого большинства, или Конец социального”. Просмотр. “Реальность виртуального” (2004), “Бойцовский клуб”, “Она” (2013).</i>	
	Контрольный пункт прохождения блока 2. Лекция + Мастер - класс	4 (2 + 2)
8.	Нарратология в современном искусстве. Возможность метанарратива. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Джозеф Кэмпбелл “Тысячеликий герой”, Вольф Шмид “Нарратология”, Жан Франсуа Лиотар “Состояние постмодерна”.</i>	
	Обобщение блока “Проблемные поля”. Предполагаемое место проведения – Лаврушинский, “Соль”. Мастер-класс с приглашенными экспертами, посвященный нарративной практике в современном искусстве. Эксперты: Диана Джалалова (специалист по ораторскому искусству и самопрезентации); Екатерина Гресь (философ, специалист по риторике и критическому мышлению). Мастер – класс с преподавателем.	2
	<i>Самостоятельная работа: Подготовка к написанию artist statement или концепции проекта.</i>	
	Блок 3. Пространство-время современного искусства.	
9.	Мифогенность искусства в переходные эпохи. Fin de siecle и субъективное и мифологическое время. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Ролан Барт “Мифологии”, Августин Аврелий “Исповедь”, Мария Новикова “Тимур Новиков – гуру неоакадемизма”, Isabelle Loring Wallace, Jennie Hirsh “Contemporary Art and Classical Myth”.</i>	
10.	Ризоматичность, номадология и не-место искусства у Делёза. Концепт и перцепт. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Жиль Делёз “Логика ощущения”, Жиль Делёз и Феликс Гваттари “Что такое философия?”. Просмотр. Серия интервью – “Азбука Жюль Делёза”, “Акт творения”.</i>	
11.	Плоские онтологии в метамодерне. Спиритуализм и New Age. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Скetch архитектурного проекта в формате плоских онтологий.</i>	

	Контрольный пункт прохождения блока 3. Лекция + Open-talk	4 (2 + 2)
12.	Лекция-экскурсия по галереям современного искусства на территории “Винзавода”. Эстетическая дистанция в современном искусстве. Лекция – экскурсия с преподавателем.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Дени Дидро “Парадоксы об актёре”, Пьер Кабанн “Марсель Дюшан”.</i>	
	Обобщение блока “Пространство-время современного искусства”. Предполагаемые места проведения – 1) Лаврушинский, “Соль”; 2) галерея “Астра”; 3) Leveldva; 4) РГБМ. Open-talk “Как возможно искусство в непрофильных институциях?” Разговор с экспертами. Эксперты: Даниил Левитес (куратор отдела современного искусства в РГБМ); Евгения Воронова (в качестве сооснователя галереи “Соль”); Максим Пышненко (независимый куратор); Илья Тютенков (сооснователь Leveldva); Представитель от Флакона (обговаривается). Разговор с экспертами. Open-talk.	2
	<i>Самостоятельная работа: Подготовка текста-визуализации концепт-пространства для современного искусства.</i>	
	Блок 4. Этика-психология искусства.	
13.	Новая этика и психологический поворот философии. Вокализация проблем субъекта. Концепт “заботы о себе” Мишеля Фуко и Мартина Хайдеггера, cancel culture в современном искусстве. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Мишель Фуко “История сексуальности”, Марк Аврелий “Наедине с собой”.</i>	
14.	Этический дискурс ответственности. Ответственность художника в эпоху постправды. Деонтологическая и утилитаристская модели этики. Проблема вагонетки. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Ханна Арендт “Банальность зла”, Сартр о “Другом”, Михаил Бахтин об ответственности.</i>	
15.	Хроматическая семиотика. Эволюция психологии восприятия формы-цвета. Чёрный, красный, белый, синий. Лекция с демонстрацией тематических файлов.	2
	<i>Самостоятельная работа: Тексты. Избранные работы Мишеля Пастуро, Казимира Малевича, Василия Кандинского, Аристотель “О душе”. Задание. Эксперимент с большой формой, паттерном и авторской интерпретацией.</i>	

	Контрольный пункт прохождения блока 4. Лекция + Практическое занятие	4 (2 + 2)
16.	Предполагаемое место проведение – Лаврушинский. Художник и финансы. Лекция с демонстрацией тематических файлов. <i>Самостоятельная работа: Тексты. Макс Вебер “Протестантская этика и дух капитализма”, Артур Данто “Мир искусства”. Задание. Бизнес-стратегия личного бренда.</i>	2
	Место проведения – Лаврушинский. Стратегии искусства в турбулентные эпохи. Практическое занятие с преподавателем в аудитории. <i>Самостоятельная работа: Изучение биографии Альфонса Мухи.</i>	2
	Общее кол-во часов по программе «Философия искусства»	40