

**Министерство культуры Российской Федерации
Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой
Кафедра философии, истории и теории искусства**

Рабочая программа дисциплины

«Постмодернизм»

**Направление подготовки:
52.04.01 «Хореографическое искусство»
50.04.01 «Искусства и гуманитарные науки»**

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

**Санкт-Петербург
2014 год**

Памятка курса

Данный курс посвящен рассмотрению феноменов современной эстетики и поэтики, чье содержание не может быть раскрыто инструментами классического дискурса о прекрасном и такой регионально-теоретической дисциплиной как история искусства (фактография течений, школ, авторов, произведений и ситуаций влияния). Во-первых, современность определяется и сама себя мыслит как эпоха конца времен, эпоха после истории, в том числе и истории искусства. Стало быть, современность – это событийность, внутри которой художественный опыт востребует и продуцирует свои собственные практики и теоретические инструменты, способные артикулировать идентичность искусства на неклассических основаниях. Эпоха модерна, начавшаяся с Ницше, Маркса и Фрейда, сменилась эпохой пост-модерна, в которой переосмысливаются основы как античного эстезиса, эстетики Нового времени, так и основы авангарда. Кроме того, пост-неклассическая парадигма есть также и рефлексия эстетики о самой себе, о своих основаниях и условиях осуществимости. Тем не менее, движение деконструкции как основной методологии исследования, не выбрасывает за борт теории и термины классического и не-классического периода, а заново устанавливает их, вскрывая их внутреннюю амбивалентность, которая имплицитно содержалась в них с момента возникновения и сохранялась в исторических формах превратности. Курс предполагает рассмотрение результирующих феноменов современной эстетики, теории искусства XX века, образованных вследствие слома авангардистской парадигмы поэзиса, и прихода через постмарксистскую и структуралистскую критику к нео-фрейдистским и постструктураллистским концептам и идеям, лежащим в основании практик актуального искусства. В числе центральных тем рассматривается идея смерти автора, современные варианты реабилитации романтического мифа в условиях арт-рынка и коммерциализации искусства (феномен подписи и копирайта), феномен архива, и функционирование произведений внутри социально-экономической дистрибуции товарной формы, институт индекса цитирования и т.п.. Подробно рассматривается метафизика подлинности и аутентичности, заявившая о себе как в онтологическом направлении философии XX века, так и в политической рефлексии поздних марксистов и нео-марксистской критики современности, т.е. история аутентичности творения, связанная с утратой произведением ауры при переходе от эпохи мастера к эпохе копии и Постава. Среди других тем особо выделяется различие между экзистенциальным пониманием эстезиса и поэзиса с одной стороны и институционально-отчужденными практиками художественного творчества – с другой; затрагивается проблематика статуса произведения и его отношение к товарной форме на базе постмарксистской методологии политической экономии знака и теории симуляции.

На освоение программы отведено 130 часов, 60 из которых предполагают самостоятельную работу студента.

В результате прослушивания курса и самостоятельной работы с литературой студент должен знать:

- теорию симуляции и историю порядков симулякров у Бодрийара
- теорию ауры, оригинала и копии у Беньмина
- теорию вкуса у Канта и современное понимание вкуса
- теорию «большого автора» Херолда Блума
- историю диалектики признанности у Гегеля и современную ее трактовку
- психоаналитический подход к искусству в раннем психоанализе, теорию искусства как сублимации у Фрейда
- понимание бессознательного в искусстве в позднем аналитическом и критическом дискурсе
- неомарксистский и пост-марксистский способ анализа художественной практики, концепцию товарной формы утилитарной вещи и ее соотношения с продуктом художественного производства
- метафизику и историю художественного творения и поэзиса Хайдеггера
- Теорию послежития произведения в памяти и архива
- Основы медиатеории

Цели курса:

- Сформировать у студента представление о современных эстетических формах и поэтических феноменах в культуре повседневности.
- Дать представление о дисциплинарном регистре искусства и формах институализации поэзиса.
- Познакомить учащегося с экзистенциально-психологическим планом авторствования и проблемами самоидентификации художника.

Задачи курса:

- Рассмотрение современной культуры в аспекте соотношения профанного и профессионально-эстетического модусов творческого усилия.

- Анализ генеалогической и психоаналитической линии в теории эстетики XX века.
- Изучение пост-марксистского подхода к проблеме художественной практики и форм рецепции ее продуктов публикой.
- Знакомство с метафизической ориентацией в теории поэзиса и эстезиса в XX веке.
- Аналитика современного статуса художественного объекта.
- Знакомство с деконструкцией субъекта авторствования и феноменологией архива.

Место курса в системе дисциплинарного знания

Курс специализирован на текущих проблемах искусства как актуальной практики и вопросах эстетики как формы рецепции продуктов этой практики инстанцией публичности. Он призван дополнить и переориентировать эстетическое мировоззрение студента с учетом заявивших о себе в XX в. вопросов в теории искусства и философии эстетики, а также с учетом результатов практик актуального искусства. С одной стороны курс востребует знания из области философии и общей истории идей, с другой нацелен на альтернативный в отношении искусствоведения как дисциплины фактографического исследования метод освоения эстетических и творческих феноменов западной культуры.

I. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1. Разделы курса

РАЗДЕЛ 1. ГЕНЕАЛОГИЯ ПОНЯТИЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТЕТИКИ И ПОЭТИКИ

РАЗДЕЛ 2. ФОРМАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: АУТЕНТИЧНОСТЬ, ОРИГИНАЛ И КОПИЯ

РАДЕЛ 3. АВТОР И ПУБЛИКА

РАЗДЕЛ 4. ПАМЯТЬ АРХИВА

2. Темы и краткое содержание

1. Генеалогия понятий современной эстетики и поэтики.

Тема 1. Эстетика и поэзис в период архаики. Понятие сакрального. Трансцендентный принцип поэзиса и человекомерность артефактов. Шаман и мифологическое воображаемое, область реальности и символический порядок. Традиционный социо-код и профессионально-именные матрицы архаического сообщества. Олимпийский тип культуры: экзистенциал оседлости, тезуарус вещей и номенклатура божественных имен. Гиперспециализация индивида в архаике и модель репликации трансцендентного в персональном теле.

Тема 2. Полис, античная эстетика и ее исторические возобновления. Пост-олимпийская профессионально-именная матрица – культурный слом в древнегреческой цивилизации. Институт пиратства в бассейне Эгейского моря как социальная предпосылка и блюпринт полисного устройства социальности, и как условие появления феномена «свободной личности». Многоименность, многобожие, полипрофессионализм и творчество в древнегреческом полисе. Высокое и низкое желание в эстетике Платона. Дионисийское и аполлоническое начало трагедии (Ницше Ф. Рождение трагедии). Пространство досуга и формация эпимелей (заботы о себе). Феномен трагедии – психоаналитическое и экзистенциальное понимание. Теорос и позиция безопасного эстезиса. Эротика, эстетика и пайдея как экзистенциально-психологическая структура древнегреческой психеи. (Фуко М. Забота о себе). Гений и Демон Сократа и фигура человека-гения Эпохи Возрождения.

Тема 3. Вкус как трансцендентальное основание эстезиса в классической философии искусства; Кант и современные арт-теоретики. Вкус, прекрасное и возвышенное (Кант И. Критика способности суждения). «Общее» чувство, здравый смысл, практический и чистый разум, и суждение о прекрасном у Канта. Роль аффекта воодушевления, вожделения и страсти при восприятии прекрасного и возвышенного. Трансцендентное, трансцендентальное и имманентное как топосы субъекта и истины прекрасного. Современная инстанция вкуса: элитарный вкус и поп-вкус как рефлексивный модус хорошего вкуса (Б. Гройс). Понятие китча, пошлости и эстетическая ценность вещи. Закон амбивалентности ценностей (Ницше и постструктуралисты).

Тема 4. Психоаналитический поворот в эстетике. Бессознательное в искусстве.

Понятие рессентиента у Ницше. Фрейд и первая парадигма желания в психоанализе (культура, сублимация и искусство в отношении к Либидо). Психоаналитическое движение и художественные практики. Искусство как терапевтическая отреагирование и как институциональное творчество. Европейский анализ и американская терапия «третьей волны». От психоанализа к шизоанализу – самоидентификация современного автора (Делез, Гваттари и их концепция шизо-пролетариата, антипсихиатрия Лэйнга и квантовая психология). Отличие психоанализа объектных отношений от структурный психоанализ Лакана и нагрузка этого различия в теории искусства. Постструктуралистская реакция на Фрейда: исчерпание аналитического дискурса и риторика беспризорного бессознательного (проект Анти-Эдипа).

2. Формация произведения: аутентичность, оригинал и копия.

Тема 5. Онтологическая и историческая форма произведения. Постмарксистская критика производственного отчуждения и общая теория эстетического труда. Максима Энди Уорхола, потребление как художественная практика, концептуализм и метод ready-made. Произведение искусства и товарная форма. Культур-индустрия, массы и элитарное творчество. Беньмин, Хоркхаймер, Адорно – недовольство и отвращение к современности, преодоление отчуждения. Понятие ауры и оригинала. Процесс копирования и исчезновения ауры в фотографии и кино – политическая нагруженность эстетической теории (Беньямин). Концепция симулякра у Бодрийара – три порядка симуляции: подделка, копия, модель. История граффити как пример медийной абсорбации искусства и помещения в товарную форму (Бодрийяр и Халл Фостер).

Тема 6. Метафизика художественного творения. Эпоха мастера и эпоха гештальтера (Хайдеггер). Генезис, поэзис, эстезис, Постав. Вещь и художественное творение в их отношении к размерности и полноте человеческого присутствия. Проблема технической репродукции и оригинала. Беньмин, Хайдеггер и кибер-панк. Христианские основания фактичности (Гигерих) и онтологическая зыбкость архаического артефакта.

3. Автор и публика.

Тема 7. Психика авторствования. Борьба за признание – гегелевская концепция признания и бытие-в-совместности как теснота желаний. Понятие большого автора. Страх влияния (Херольд Блум) и борьба за признание, максимальные ставки в искусстве. Метафизика подписи и институт копирайта. Шизофрения, антипсихиатрия и субординация творчества клиническим дискуссром.

Тема 8. Романтический миф художника и современный куратор. Формация цинического разума и преодоление несчастного сознания – современная транспорация культуры. Превратности просвещения (Хоркхаймер, Адорно) и принцип возвращенной невинности сознания. Некоммерческое искусство, маргналы и андеграунд.

Тема 9. Рефлексивные модусы художника: интерпретации идеи смерти автора: Барт, Фуко, Батлер, Гваттари и Делез. Политическое искусство – художник как социальный критик. Авангард, поздний модерн, постмодерн: самоидентификации и поиски арт-пролетариата. Производительный труд и искусство в эпоху потребления. Советский человек как свободный художник и современный дигитальный автор. Техническая составляющая и социальная инфраструктура творческого усилия (медиа-арт). Автор и публика. Вирус повального авторствования и проблема «почему сегодня писателей больше чем читателей?» - гений Сократа, личность эпохи Возрождения и современный духовный аристократ. Талант и демократическое равенство.

4. Память архива.

Тема 10. Идеал энциклопедизма и история искусств. Ницше: история, польза и вред ее изучения. Антикварное, монументальное и критическое как модусы отношения к архиву.

Тема 11. Трансляция и трансмутация как принципы организации культурной событийности. Новое и традиционное в культуре; механизмы повторения и инновации, трансляции и трансмутации (М. К. Петров). Эталоны, эйдосы и хорошие формы традиционной культуры и принцип оригинальности в западном сознании. “Запрет на плагиат” как универсальная установка искусства.

Тема 12. Создание, хранение и забвение произведений. Архив и галерея. Индекс цитирования, рынок искусства и рейтинги. Проблема попадания в архив. Сакральное пространство, территория музея, аукцион. Индивидуальная память, дигитальный архив и скорость архивирования.

Финансовая сторона искусства – арт-рынок, дотационное искусство и свободное творчество. Искусство и язык денег (Б. Грайс).

3. Самостоятельная работа и формы отчетности

Содержание семинарских занятий

1. Обсуждение эссе Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1 час)
2. Обсуждение эссе Хайдеггера «Исток художественного творения» (2 часа)
3. Обсуждение книги Ницше «Рождение трагедии» (1 час)
4. Обсуждение книги Канта «Критика способности суждения» (1 час)

Примерные темы эссе:

- Талант, призвание и признание: путь художника.
- Массовое искусство и искусство элитарное: вражда или соседство?
- Кто такой гений?
- Фигура куратора и его роль в современном искусстве.
- Цена и товарная форма произведения.
- Досуг и искусство в античном полисе.
- Высокое и низкое в современной эстетике.
- Бессознательное художника: Фрейд и Анти-Эдип.
- Творчество и психическая патология.
- Пространство галереи и жизнь произведения в памяти архива.

Перечень вопросов (билетов) к экзамену:

1. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости – по одноименному эссе Вальтера Беньямина. Проблема копии и оригинала.
2. Понятие вкуса у Канта в книге «Критика способности суждения», отличие прекрасного от возвышенного.
3. Элитарный вкус и поп-вкус. Низкое и высокое.
4. Текст Хайдеггера «Исток художественного творения». Вещественность утилитарной вещи и вещественная природа произведения искусства.

Творение и хранение художественного творения. Соотношение генезиса и поэзиса у Хайдеггера.

5. Культур-индустрия и эпоха мастера. Глобальный рынок и успешность художника.
6. Возвышенное и эстезис в Древней Греции, и современное «высокое искусство». Понятия аполлонического и дионисийского начал в книге Ницше «Рождение трагедии». Отличие греческого практиса и теории трагедии от архаического ритуала.
7. Христианское, трансцендентное и образ. Метафора «ракеты» Вольфганга Гигериха в эссе «Ракета и стартовая площадка» в аспекте различия между миром художественного образа и фактичностью присутствия. Пример с плакатом Джеймса Монтгомери Флэгга.
8. Произведение Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» - смысл противопоставления истории искусства (фактографии) и живого опыта творения нового. Понимание, по Ницше, антиквариата, критической риторики и монументального творчества.
9. Новое и традиционное в культуре; механизмы повторения и инновации, трансляции и трансмутации.
10. Аутентичная вещь и вещественность современного мира; реликвии и симулякры, три порядка симуляции.
11. Современный арт-пролетариат: марксистские истоки и исторические воплощения. Советский человек как свободный художник и современный автор.
12. Вирус повального авторствования и проблема «почему сегодня писателей больше чем читателей?» Фигура «большого автора» у Херолда Блума. Значение подписи и копи-райта. Идея смерти автора в теории деконструкции.
13. Шизо-субъект в книге Делёза и Гваттари «Капитализм и шизофрения». Значение книги «Капитализм и шизофрения» для современного искусства. Соотношение художественного текста, философской теории и политической практики.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ФОРМАМ РАБОТЫ

Наименование разделов	Всего часов	Аудиторные занятия (час)		Самост. работа
		лекции	семинары	
Раздел 1	10	7	1	2
Раздел 2	13	9	2	2
Раздел 3	13	9	1	3
Раздел 4	10	6	1	3
Всего	130	70	30	30

III. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

-Экзамен

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОЕСПЕЧЕНИЕ

Обязательная литература:

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости//[http:...](http://)
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / (глава: Порядок симуляков) //[http:...](http://)
3. Кант И. Критика способности суждения / (книга первая, часть первая)//[http:...](http://)
4. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Несвоевременные размышления//[http:...](http://)
5. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки//[http:...](http://)
6. Хайдеггер М. Исток художественного творения//[http:...](http://)

(http – в свободном доступе в сети)

Дополнительная литература:

1. Блум Х. Страх влияния/Карта перечитывания. – Екатеринбург., 1998.
2. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. – М., 2003.
3. Гигерих В. Ракета и стартовая площадка // Митин журнал, 1996. № 53.

4. Гроис Б. Язык денег // Художественный журнал. – М., 2002. (№ 47. С. 11).
5. Гроис Б. Gesamtkunstwerk Сталин // Искусство утопии. – М., 2003.
6. Делёз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Том 1. Анти-эдип. – М., 2007.
7. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // К.Маркс и Ф.Энгельс. С.С., изд 2, т. 42, с. 41-174.
8. Петров М. К. Пираты Эгейского моря и личность // Искусство и наука/Пираты Эгейского моря и личность. – М., 1995.
9. Петров М. К. Язык, знак, культура. – М., 1991.
10. Секацкий А. К. Ханне Дарбовен и концептуализм: взгляд отсюда // Изыскания: Статьи, эссе. – СПб., 2009. С. 389.
11. Фуко М. История сексуальности. Том 3: Забота о себе. – Киев, 1998.

Дополнительная литература на английском:

1. Boris Groys, Self-Designed and Aesthetic Responsibility//E-flux. – New York, 2009 # 7 (<http://www.e-flux.com/journal/view/68>)
2. Hall Foster. Recordings. – Seattle, Washington, 1985.

Справочно-учебная литература:

1. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
2. Полторацкая Н. И. Меланхолия мандаринов: экзистенциалистская критика в контексте французской культуры. – СПб., 2000.
3. Руднев В. Словарь культуры XX века. – М., 1997.
4. Энциклопедия постмодернизма. – Минск., 2001.