

НИС «Искусство XX-XXI вв. и философия». 2024-25 гг.

Преподаватели: А.А. Глухов — 1 модуль, Н.Д. Лечич — 2 и 3 модули, методический блок, А.А. Алиев — 4 модуль.

В XX веке произошел тектонический сдвиг во всех областях человеческого творчества. Один из самых узнаваемых признаков этой перемены — рост творческих форм, которые не соответствуют классическим идеям «прекрасного», отход от классического способа изобразительного мышления и поиск новых выразительных средств. Искусство по-новому заявило о себе: вместо старого скромного места подражателя реальности, которое ему уготовил Платон, оно заявило о себе как о равноправном участнике истории идей. Старые формы — театр, живопись, скульптура, поэзия, музыка — получают новые интерпретации; появляются новые формы: инсталляция, видеоарт, перформанс, лэнд-арт, цифровое искусство. Возможно, корни этой перемены заложены в самой истории западного искусства, начиная с его античных восточков.

НИС «Искусство XX-XXI вв. и философия» состоит из авторских курсов, стремящихся с разных сторон отразить эти события: как переплетены возникновение и история философии и возникновение и история искусства? произошел ли «конец искусства»? каково место искусства в мире цифровых технологий и искусственного интеллекта? На НИСе будут задействованы философские тексты от античности до наших дней; они призваны, через погружение в искусство нашей эпохи, поднять в современном контексте вечные вопросы о смысле человеческого творчества.

При удачном стечении обстоятельств мы будем посещать актуальные выставки и спектакли. Возможна практическая часть в форме арт-воркшопа, в рамках которого студенты, используя философскую оптику, создадут прототип выставки современного искусства, используя генеративные нейросети и развивая цифровые компетенции.

Студенты, которые пишут КР или ВКР по тематике НИСа, будут проходить их предварительное обсуждение в методическом блоке.

Первый модуль «Философия и театр: драма, истина, реальность» (А.А. Глухов) посвящен анализу сложных отношений между философией и театром с момента их почти одновременного возникновения в Древней Греции по сегодняшний день. Философы соперничают с трагиками в борьбе за умы и души, противопоставляют свою истину зрелищному подражанию, учатся творческой свободе у художественного перформанса. Но и театральное искусство от Софокла и Еврипида до современного постдраматического театра развивается под влиянием новаторских философских мыслей. В этом взаимно мотивирующем общении обозначаются проблемы реальности, истины, человека. Отталкиваясь от древнегреческого материала, мы в основном будем заниматься пересечениями современной философии и театральной практики, обсуждать ключевые тексты и постановки.

Во втором модуле «Искусство модерна и философия» (Н.Д. Лечич) мы обратимся к живописи модерна и постмодерна. С участниками НИСа мы погрузимся в довольно редкий способ анализа живописи XX века, где искусство рассматривается как равноправный участник и творец истории идей. На курсе, через анализ соответствующих философских систем, мы разберем важнейшие мыслительные конструкции западной цивилизации, с которыми живопись XX века вступает в прямой диалог. Мы не будем заниматься историей искусства и арт-критикой: мы стремимся научиться читать чистое содержание картин. Курс охватит анализ работ таких художников как Пикассо, Клее, Матисс, Дали, Мунк, Малевич,

Ларионов, Попова, Шагал, Кандинский, Миро, де Кирико, Хундертвассер, Дюфи, Ремедиос Варо, Ротко, Поллок, Твомбли, Бэкон, Бурри, Фонтана, Гигер, Баския и многих других.

В третьем модуле «Современное искусство и философия» (Н.Д. Лечич) мы обратимся к новым формам искусства, которые появились во второй половине XX века. Искусство постмодерна характеризует отход от классического способа изобразительного мышления и поиск новых художественных направлений. Мы научимся читать чистое содержание произведений в медиумах арт-объекта, инсталляции, видеоарта, перформанса, лэнд-арта и видео-арта, а также изучим их философские предпосылки и особенности. Концептуальной рамкой освоения произведений искусства выступят тексты философов, от античных авторов до современных, чьи идеи вступают в диалог с работами художников. Важное место в курсе занимает проектная работа в области концептуального искусства, которой будет посвящена методологическая часть в конце модуля.

В четвертом модуле «Аналитическая философия художественного вымысла» (А.А. Алиев) первого года НИСа мы сместим акцент к теории и обсудим аналитическую философию художественного вымысла. Среди рассматриваемых вопросов: «Что такое художественный вымысел?»; «Следует ли трактовать объекты художественного вымысла как (в некотором смысле) существующие?»; «Если объекты художественного вымысла существуют, то каков их онтологический статус?»; «От чего зависит истинность того или иного суждения художественного вымысла (е.g., «Шерлок Холмс – детектив», «Эльфы Средиземья не умирают от болезней», «Все маглы люди»)»?»; «В силу чего художественный вымысел способен вызывать в нас интенсивные эмоции?»; «Почему нас привлекает художественный вымысел, заставляющий переживать эмоции, которые в обычной жизни нам, как правило, не нравятся (печаль, гнев, страх, отвращение)?» Цель курса – (а) познакомить слушателей с современной аналитико-философской проблематикой, касающейся художественного вымысла, и (б) способствовать выработке у них собственных оригинальных идей по данной проблематике.

На втором году добавится блок «От конца искусства к возвращению классики» (А.В. Павлов)

Тематический план занятий

Модуль 1. Философия и театр: драма, истина, реальность (А.А. Глухов)

Тема 1. Истоки. Древнегреческое начало театра и философии: Солон, Софокл, Еврипид, Сократ, Платон, Аристотель, Ницше.

Тема 2: Драматург. Миф, история, сюжет, драма, текст: Ибсен, Чехов, Стринберг.

Тема 3: Режиссер. Создание миров, иллюзия, реальность, сценическая правда: Шекспир, Мейерхольд, Брук, Митчел.

Тема 4: Актер. Игра, характер, персонаж, подражание, репетиция, перформанс: Станиславский, Пиранделло, Камю, Делез, Батлер.

Тема 5: Сцена. Зрелище, пространство, спектакль: Вагнер, Рейнхард, Эйзенштейн, Ги Дебор, Уилсон.

Тема 6: Публика. Политика, катарсис: Брехт, Арто, Арендт, Жиран.

Тема 7: Философская теория театра. Бадью, Леман.

Модуль 2. Искусство модерна и философия (Н.Д. Лечич)

Модуль основан на материалах и опыте проведения этого курса:
<https://www.hse.ru/edu/courses/471047761>.

Тема 1. Искусство как форма знания. Место искусства в истории западной цивилизации и западной мысли. Изменения в понимании места искусства в XIX и XX вв. Разбор философских систем, дающих инструментарий для анализа искусства как формы знания (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Бергсон, Хайдеггер).

Тема 2. Искусство модерна и понятия внешнего, внутреннего, материала, содержания, формы, поверхности и цвета. Разбор этих понятий в истории мысли (Платон, Аристотель, Гегель) их места в классическом искусстве и искусстве модерна.

Тема 3. Света, тьма, пространство и линия в искусстве модерна. Онтология и эпистемология этих понятий в западной мысли (Гераклит, Платон, Аристотель, да Винчи, Декарт, Кант). Переосмысление этих концептов в искусстве модерна.

Тема 4. Символ, знак, метафора, аллегория и ассоциация в искусстве модерна. Философская история концептов символа и знака и отражение этой истории в культуре (Гегель, Хайдеггер, Витгенштейн).

Тема 5. Миф и примитивное в искусстве модерна. Эпистемологическая ценность мифа в классической и современной философии (досократики, античная литература, Платон, Ницше). Вопрос забытых мыслительных течений в западной цивилизации и возможность их оживления. Искусство модерна и древние/примитивные формы мышления.

Тема 6. Классические концепты прекрасного и безобразного и искусство модерна. Философская история прекрасного и безобразного и их отношения к истине, добру и злу (Платон, Кант, Гегель, Ницше, Эко). Отражение этой истории в традиции западной эстетики. Трансформация этих концептов в искусстве модерна.

Тема 7. Место текста в искусстве модерна. Обзор философской истории концептов буквы, слова, письма и текста в западной цивилизации (Витгенштейн). Текст в классическом искусстве и искусстве модерна.

Модуль 3. Современное искусство и философия (Н.Д. Лечич)

Модуль основан на материалах и опыте проведения этого курса:
<https://www.hse.ru/edu/courses/835235505>.

Тема 1. Новые формы искусства во второй половине XX века. Эпистемология искусства модерна и ее отношение к возникновению разных форм современного искусства — инсталляция, перформанс, лэнд-арт и др. Поздний модернизм и конец модернизма. (М. Мерло-Понти)

Тема 2. Проблемное поле современного искусства. Фигура художника, «время» художника, перформативный поворот. Социальный поворот: искусство как активный участник социально-политической повестки. (Р. Краусс, А. Данто, Б. Гройс, Дж. Элкинс)

Тема 3. Концептуализм и концептуальное искусство. Искусство, идея, концепция. Философские основания концептуализма и концептуального искусства. Онтология и эпистемология концептуального искусства. (Дж. Кошут, Р. Краусс, Т. Смитт)

Тема 4. Постконцептуальное искусство. Современное искусство после концептуализма. Критика онтологии концептуального искусства. (П. Осборн)

Тема 5. Новые формы искусства. Инсталляция, лэнд-арт, перформанс, видео-арт. Онтология и эпистемология инсталляции, лэнд-арта, перформанса и видео-арта. Предыстория инсталляции, лэнд-арта и перформанса. Природа, культура и искусство. Искусство и технология. «Место» искусства: искусство и институция. (В. Беньямин, А. Фрейзер, Р. Краусс)

Модуль 4. Аналитическая философия художественного вымысла (А.А. Алиев)

Тема 1. Понятие художественного вымысла. Что такое художественный вымысел? Теории художественного вымысла Джона Серла, Кендалла Уолтона и Грегори Карри.

Тема 2. Онтология объектов художественного вымысла. Проблема экзистенциального статуса объектов художественного вымысла. Мотивация в пользу реализма относительно объектов художественного вымысла. Теории онтологического статуса объектов художественного вымысла Жан-Поля Сартра, Алексиуса Майнонга и Теренса Парсонса. Теория онтологического статуса объектов художественного вымысла Эми Томассон. Проблема создания (Гарри Дойч). Аргументы Энтони Эверетта против реализма относительно объектов художественного вымысла. Антиреализм Энтони Эверетта. Антиреализм Стюарта Брока.

Тема 3. Истинность в художественном вымысле. Проблема установления истинностного статуса высказываний художественного вымысла. Теории истинности высказываний художественного вымысла Дэвида Льюиса и Грегори Карри.

Тема 4. Эмоции и художественный вымысел. Основные подходы к пониманию эмоций. Парадокс художественного вымысла (Кендалл Уолтон, Питер Ламарк). Искусство и отрицательные эмоции. Парадокс трагедии/ужаса (Аристотель, Юм, Ноэль Кэрролл, Сьюзен Фейгин, Берис Гот, Колин Рэдфорд). Проблема рациональности эмоционального отклика в отношении произведений искусства.