Теории и практики визуального искусства в XX-XXI вв.

Преподаватель: Валерия Александровна Косякова, кандидат культурологии

Предварительное расписание курса:

13.11	Установочная лекция. Основные подходы к анализу практик визуального искусства. Типология сюжетов и проблем визуального искусства в XX-XXI вв.
30.1114. 1227.1215.01.201829.01.2018	Прочитать:1. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», В. Беньямин. 2. «Поп-арт: искусство общества потребления?», Ж. Бодрийяр. 3. Дополнительно см.: «Миф о пещере», Платон (Государство, 7 книга). Ж. Делез «Платон и симулякр».Задание: написать эссе-рассуждение (объем от 5 до 8 тыс. знаков (вместе с пробелами) на тему: **Проблема копии и оригинала в искусстве XX-XXI вв.** (эссе можно назвать по-своему). Эссе должно опираться (как минимум) на теоретические работы (которые обязательно нужно прочитать), также в эссе обязательно должен быть разбор визуального произведения (если произведение выбрать не можете, то проанализируйте приключения картины Леонардо да Винчи «Мона Лизы» в искусстве XX века или фильм Д. Торнаторе «Лучшее предложение»). Задание: написать эссе-рассуждение на тему: **Сюрреализм и бессознательное (Эрос и Танатос), логика сна и случая**. Прочитать:1. «Первый манифест сюрреализма», А. Бретон.
2. «Толкование сновидений», глава «Метод толкования сновидений. Образец анализа сновидения», З. Фрейд.
3. Дополнительно: «Мимесис», 2 т., книга 5, глава «Общая теория случая», В.А. Подорога.

(если произведение для анализа выбрать не можете, то проанализируйте работы С. Дали или Х. Миро или фильм С. Дали и Л. Бунюэля «Андалузский пес», Ж. Дюлак «Раковина и священник»).Задание: написать эссе-рассуждение на тему: «**Искусство и тоталитаризм (искусство больших нарраций**)» на примере анализа архитектуры Третьего рейхи и/или архитектуры сталинской эпохи.Прочитать:1. «Культура Два», В. Паперный (От автора, предисловие, введение)
2. «Искусство Третьего рейха» (глава про архитектуру), Ю. Маркин.
3. Дополнительно: «Тоталитаризм и авангард» (глава «Тоталитарная фальсификация), Ф. Серс.

(альтернативное задание: анализ фильмов Лени Рифеншталь vs кино немецкого киноэкспрессионизма (в качестве теории читать З. Кракауэра: «От Калигари до Гитлера - Психологическая история немецкого кино»). Прочитать:«Это не трубка», М. Фуко. «Навязчивость взгляда. М.Фуко и живопись», В. Подорога.Дополнительно: [Как искусство обманывает зрителя: анаморфоза, транзи, тромплей и табло виван](https://theoryandpractice.ru/posts/10342-anamorfosis-trompeloeil-tableauvivant)Задание: написать эссе – разбор текста М.Фуко и проанализировать Магритта (можно взять любую картину художника или «Состояние человека», «Зов вершин», «Человеческое условие», «Две тайны»). Альтернативное задание: эссе на тему искусство как мышление (сравнить Р. Магритта и М. Эшера). Прочитать:1. Московский романтический концептуализм, Б. Гройс.
2. Искусство после философии, Д. Кошут.
3. [Концептуализм и соц-арт](http://arzamas.academy/materials/1206), Г. Ельшевская.

Задание: написать эссе-рассуждение на тему: «**Теория на практике: концептуальное искусство**» (концептуализм как прием, концептуализм как критический метод, причины поворота к концептуализму в искусстве XX в.), проанализировав несколько произведений на свой выбор (например, Д. Кошут «Один и три стула», И. Кабаков «Туалет», «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», Д. Пригов «Квадрат Малевича», выставку «от Ренессанса до концептуализма и далее». Или произведения соц-арта (Комар и Меламид, А. Косолапов и др.) |
2-19.04	12 часов аудиторных занятий
22-30.04	Итоговая работа

Как писать критическое эссе-рассуждение?

Пошаговая инструкция: 1. Прочитайте теоретический текст. Отмечайте в тексте маркером основные термины, тезисы, логические ходы. Посмотрите те произведения, которые собираетесь анализировать. Оттолкнувшись от теоретического текста порассуждайте о произведении (его структуре, какие проблемы произведение ставит, попробуйте использовать логику рассуждения теоретического текста, делать на него ссылки, обращаясь к его содержанию). Вы можете давать свое название вашим эссе, но старайтесь не отходить от общей темы.

Что писать не надо?

Не надо стремиться к фактологическому, историческому описанию произведения (как в энциклопедии, как делают искусствоведы). Не надо делать «copy past» или «rewriting» чужих текстов. Нет правильного или неправильного эссе, вы можете отталкиваться от текстов теоретиков, комбинировать их, вы вольны не соглашаться с мнением теоретика, главное – аргументируйте. Наша цель – изучить культуру 20 века через призму визуальных произведений, мы работаем на выстраивание связей между теорией и искусством, практиками искусства как теории.

Если у вас есть вопросы – пишите мне на почту.

Если вы не можете продраться через теоретический текст – напишите мне.

Если вы чувствуете, что 5 т. знаков – это непреодолимо много, то напишите меньше, главное – в срок.

Если вы непреодолимо жаждите углубиться в тему, прочитать **ещё**, получить доп.лит. – напишите мне.

Почта: **art_0@list.ru**