

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА

Наименование спецкурса

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

(составил доц. каф. эстетики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Е.А. Кондратьев)

Содержание дисциплины.

Введение.

Понятие эстетической интерпретации. Различение эстетической и внеэстетической информации. Интерпретация как способ установления эстетического смысла произведения искусства. Реконструкция эстетического смысла как интегрального единства формального и содержательного начал.

Тема 1. Формально-стилистические основания эстетической интерпретации произведения искусства.

Классификация жанров как критерий интерпретации. Иконография и сюжет как основы семантики произведения. Стилиевая принадлежность и индивидуальная манера. Каноническое, традиционное и оригинальное в искусстве. «Середина» произведения искусства. Аллегория, метафора, символ как выразительные средства искусства. Морфология визуального образа.

Тема 2. Историко-эстетические источники интерпретации. Влияние мировоззренческого контекста эпохи на образный строй произведения. Возможности реализации эстетических принципов в художественной практике: символизм религиозного искусства; проблема идеала в эстетике Возрождения; остроумие, метафоризм как эстетические основания барокко; проблема типизации в классицизме; романтическая парадигма в искусстве; манифестарная эстетика авангарда.

Тема 3. Искусство и архетипические структуры. Взгляды Ф. Ницше, О. Шпенглера, К.Г. Юнга. Метасимволизм в произведении, концепция «прасимвола». Аналогии между видами искусств, синтез искусств. Семантика художественных универсалий.

Тема 4. Основные приемы интерпретации произведения как знаковой системы в структурализме и семиотике. Произведение искусства как текст, структура и знаковая система. Типы знаков и возможности передачи эстетического смысла при перекодировке. Семантические уровни произведения искусства. Синтактика, семантика и прагматика. Искусство и коммуникация.

Тема 5. Проблема интерпретации и формальное искусствознание и литературоведение. Формальная школа в литературоведении (ОПОЯЗ). Методы остранения и деавтоматизации восприятия. Эстетическая оценка по композиционным и формально-стилистическим признакам. «Методы видения» Г. Вельфлина. Пространственные модели как интерпретационные средства (А. Габричевский, Н. Тарабукин, С. Эйзенштейн). Развитие идей формальной школы в американской «новой критике» (метод «глубокого прочтения»).

Тема 6. Эстетическая интерпретация в контексте междисциплинарных исследований. Иконология Э. Панофского. «Уликовая» парадигма К. Гинзбурга. Проблема установления смысла художественного произведения у Э. Гомбриха. А.

Варбурга. Социологический подход в искусствоведении: И. Тэн, П. Франкастель. Франкфуртская школа и проблема интерпретации (Т. Адорно, В. Беньямин).

Тема 7. Интерпретация с помощью естественно-научных и психологических методов. Искусство и психоанализ. Синергетический и гештальтподходы. Равновесие композиции как репрезентация нейропсихологического баланса. Природа художественного смысла как образа гармонии и устойчивости в трактовке естественно-научных дисциплин. Фрактальная теория и динамическое равновесие. Искусство как проекция научных интересов эпохи (концепция М. Баксендолла).

Тема 8. Герменевтические, экзистенциалистские и феноменологические тенденции в понимании природы художественного образа. Герменевтика (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Г. Г. Гадамер, П. Рикёр). Проблема эстетического смысла у М. Хайдеггера. Феноменология и интерпретация (М. Мерло-Понти, Р. Ингарден). Постфеноменологические исследования в эстетике (Д. Айди).

Тема 9. Рецептивная эстетика и проблема интерпретации. Роль читателя в становлении эстетического смысла (Л. Розенблатт, В. Изер, С. Фиш, Х.-Р. Яусс) Понятие «образцового» читателя (У. Эко).

Тема 10. Интерпретационные стратегии постмодерна. Ризоматический и открытый характер произведения искусства. Концепции симулякра, интертекста, бриколажа. Система внехудожественных (социологических, идеологических, мифологических) отсылок в современном искусстве. Институциональная теория искусства и аналитическая традиция в определении искусства (А. Данто, Дж. Дики). Интерпретация как проблема установления статуса произведения искусства и возможности музеефикации современного искусства.

Тема 11. Эстетическая интерпретация в ситуации постмедиальности.

Проблема границы произведения искусства в современной эстетической мысли. Эстетическая выразительность новых визуальных средства выразительности (фото, кино, видеоарт) и ее анализ Р. Бартом (punctum), Р. Арнхеймом, Р. Краусс (индексальное), В. Флюссером, В. Беньямином, Ж. Бодрийяром. «Визуальный поворот» в гуманитарных исследованиях. Интермедиальность и постмедиальность.

Тема 12. Воображаемое и неизобразимое в современном искусстве. Концепты современной философии образа. Художественный минимализм в философской интерпретации (Ж.-Л. Нанси, Ж. Диди-Юберман, Ж.-Л. Марьон). Проблема негативного мимесиса, нерепрезентативные художественные приемы.

Тема 13. Концепт бесформенного в неклассической интерпретационной стратегии. Диффузный образ в понимании Р. Краусс, перцепт-ощущение Ж. Делеза. Проблема авангардной формы в эстетике Т. Адорно. Фрагментированная художественная структура. Антиномии: точность/неточность, различие/сходство, простота/сложность, связность/несвязность, вариативность/инвариантность как составляющие метаязыка описания. Теории современного музыкального авангарда (П. Булез, К. Штокхаузен).

Тема 14. Индивидуальные интерпретативные стратегии в современной мысли. Эстетическая эссеистика С. Зонтаг, В. Беньямина, Х. Ортеги-и-Гассета, Т. Адорно, Р. Краусс и др.