Лидерман Юлия Геннадиевна

Актуальное искусство в современной России

(от советского к постсоветскому).

30 ак. ч.

Курс адресован студентам, интересующимся культурой современной России, теориями и практиками актуального искусства. Это искусство сформировалось сегодня в систему институций, перешло на рыночные рельсы, оказалось включено в интернациональный контекст. Вместе с тем, оно в значительной степени наследует неподцензурному советскому искусству. Соответственно, для понимания актуального искусства в России необходимо осмыслить как степень его универсальности, так и его специфическую связь с художественной традицией, сформировавшейся в советское время. Обращаясь к различным традициям советского неподцензурного искусства, мы хотели бы не только показать исторический контекст их формирования, но также обсудить их судьбу и значение для современной культуры. Актуальное искусство возникает и исчезает, его существование зависит от того, есть ли условия для его прочтения. Не смотря на то, что многие институции созданы специально, чтобы хранить искусство, писать его историю, определять его стоимость, экспонировать и изучать, для актуального искусства ещё необходим человек, включенный в современность, ищущий ее смысл.

Слушатели курса получат представление о содержании московских коллекций и экспозиций русского искусства ХХ века. В курсе предполагаются как лекции, так и обсуждение в аудитории предложенных в рамках курса сюжетов.

1. Музей современного искусства. Российские институции и коллекции актуального искусства.

Сегодняшние музеи вынуждены работать с историей русского искусства, которая определяется работой идеологии. Как работать музею с исчезнувшим искусством?

Как говорить о русском искусстве 1930-х годов? Как о том, что могло бы реализоваться, но не реализовалось? Как о результате компромисса, как о объекте репрессий?

Занятие посвящено коллекциям актуального искусства в московских музеях.

2. Художник в эпоху современности. Антропология российского актуального искусства.

Мифы непризнанности и миф отверженности - главные мифы модернистского искусства. В последние годы были опубликованы дневники художников, где описываются советские 1960-е, 1970-е, 1980-е годы. Зафиксированное в этих текстах понимание «свободы» и «индивидуализм» человеком, находящимся в «советских обстоятельствах», позволяет объяснить некоторые особенности самоописания современных художников.

Занятие посвящено биографическому контексту российского актуального искусства.

3. История русского искусства ХХ века.

Переживание актуальности форм и практик искусства связано с пониманием культуры современной и постсовременной эпох. В основе каждой версия истории современного искусства требует, сформированной различными исследователями в рамках различных институтов, находится своя теория, свой особый язык. За каждой из них угадывается своё определение актуальности.

Занятие посвящено критическому анализу историй российского искусства ХХ века.

4. Советское современное искусство. Концептуализм в интернациональном контексте.

В 1970-е-1980-е годы в СССР происходил выход неофициального искусства на международную арену. Однако далеко не все направления стали успешными. Что обусловило этот успех? Стал ли концептуализм единственной «сильной» школой в русском искусстве второй половины ХХ века? Каким образом деятельность художников круга концептуалистов, их работы 1970-х годов влияют на сегодняшний российский и интернациональный художественный контекст?

 Занятие посвящено анализу причин, обусловивших успехи и неудачи советского и постсоветского искусства в интернациональном контексте.

5. С**оц-арт и** а**ктуальное искусство**

Актуальное искусство России получило новую известность в связи с известностью судебных процессов с участием художников. Соц-арт - одно из влиятельнейших направлений актуального искусства 1970-х гг. отрабатывало приемы, популярные в искусстве до сегодняшнего времени.

Занятие посвящено соотношению актуального искусства и юридической практики в современной России.

Избранные работы по теме курса:

Ротенберг О. Неужели кто-то вспомнил, что мы были... : из истории художеств. жизни, 1925- 1935 [книга-альбом] / Ольга Ройтенберг ; [сост.: Т. И. Кононенко, И. А. Никифорова, В. Н. Шалабаева]. - М. : Галарт, cop. 2008. - 559 с.

Деготь Е. Русское искусство XX века / Екатерина Деготь. - М. : Трилистник, 2002. - 223 с.

Головкова Л. Художники и Бутовский полигон.// Бутовский полигон - Русская Голгофа. Электронный ресурс http://www.martyr.ru.

Молева Н. Баланс столетия / Нина Молева. - М. : Молодая гвардия, 2004. - 595 с.

Ельшевская Г. [60-Е: Конфигурация Пространства](http://www.guelman.ru/xz/xx45/xx4520.html)//ХЖ, №45.

Бобриков А. Суровый стиль. Мобилизация и культурная революция. ХЖ. № 51/52.

Бобринская Е. Чужие? Неофициальное искусство: мифы, стратегии, концепции. — М.: [Ш.П. Бреус](http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%25252591%252525D1%25252580%252525D0%252525B5%252525D1%25252583%252525D1%25252581%2C_%252525D0%252525A8%252525D0%252525B0%252525D0%252525BB%252525D0%252525B2%252525D0%252525B0_%252525D0%2525259F%252525D0%252525B5%252525D1%25252582%252525D1%25252580%252525D0%252525BE%252525D0%252525B2%252525D0%252525B8%252525D1%25252587), 2012. — 496 с.

Тупицын В. «Другое» искусства. Беседы с художниками, критиками, философами: 1980-1995 гг. Издательство "AdMarginem", Москва   1997

Гробман М. Второй авангард / Зеркало 2007 29-30

Соломон Э. The Iron Tower. Советские художники во времена гласности Ad Marginem/Центр современной культуры «Гараж», Москва, 2013

Недель А.Оскар Рабин : нарисованная жизнь / Аркадий Недель. - М. : Новое лит. обозрение, 2012. - 282, [1] с.

Дураки едят пироги : о Михаиле Рогинском / [сост.: А. Романова, Н. ф]. - М. : Новое лит. обозрение, 2009. - 772 с.

Гробман М. Левиафан : Дневники 1963-1971 годов. - М. : Новое лит. обозрение, 2002. - 541 с.

Михаил АЙЗЕНБЕРГ, Юрий АРАБОВ, Николай БАЙТОВ, Борис ГРОЙС, Иван ЖДАНОВ, Владимир ПАПЕРНЫЙ, Виктор САНЧУК, Генрих САПГИР, Ольга СЕДАКОВА, Семен ФАЙБИСОВИЧ, Алексей ЦВЕТКОВ. Андеграунд вчера и сегодня // Знамя. 1998. №6.