

УДК 7.011.3

Л. Г. Таскимбаева,
факультет искусств,
Омский государственный педагогический университет
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н. В. Савлучинская

Современное искусство как инструмент распространения идей

Аннотация. Статья посвящена определению роли художников современного искусства в освещении глобальных и локальных проблем, а также поиску способов творческого проявления и реализации в художественном произведении. Актуальность исследования обусловлена изучением и популяризацией современного искусства как явления, способного в экспрессивном духе изобразить происходящее («здесь и теперь»), нетрадиционного и новаторского.

Ключевые слова: современное искусство, течения, инструменты, экспозиция, выставка, виртуальная галерея.

Современное искусство, появившееся в XX в. и вызвавшее неоднозначную реакцию у аудитории, в XXI в. продолжает быть объектом споров и критики. Достаточно распространенная проблема изучения феномена современного искусства, анализа его течений в контексте событий и времени нашего мира затронута в статьях популярных и не очень журналов. Вопрос о значимости новых течений искусства в современном мире раскрыт достаточно в большом количестве научных работ современников, уже не столько остра проблема о принятии этого феномена, сколько проблема понимания, «как» пользоваться инструментами современного искусства и доносить до умов то, что, собственно, хочется рассказать миру.

Contemporary art, переводимое на русский язык буквально как актуальное искусство, в определенной степени неустойчивое понятие, находящееся в процессе постоянного обновления, представляет собой неоднородный комплекс достаточно противоречивых тенденций и направлений.

В условиях глобализации и развития технологий художники создают разнообразные произведения, в которых сложно найти общие черты и единые принципы — такого уровня индивидуальности сегодня достигло современное искусство. Можно назвать несколько признаков, характерных для него в целом: разнообразие техник и материалов; зарождение новых направлений; появление актуальных тем: миграции, экологии, гендерной идентичности, искусственного интеллекта и др. [4]; взаимосвязь национальных культур, которые влияют друг на друга через интернет; междуна-

родные выставки и перемещение художников; сосуществование традиционных жанров с новейшими и их смешивание, помогающее реализовать художественный замысел; расширение понятия «искусство» и включение того, что ранее относилось к ремеслам или другим сферам — комиксы и дизайн одежды (например, большие мультяшные красные ботинки, захватившие мир зимой 2023 г.); появление «совместного искусства», в котором арт-объекты направлены на прямое взаимодействие со зрителем.

Одним из последних новейших течений современного искусства можно назвать явление *согесега*, видеоролики короткого формата, которые объединяют в себе части от кинематографа, музыкального и визуального «шума», платформы социальных сетей. Видеоролики представляют собой быстрые и хаотичные нарезки из большого количества других видео, которые так или иначе объединяются по единому признаку: критика капитализма, освещение повсеместных и понятных проблем в семье, неприятие своего тела, феминизм и т. п. Сильный психологический эффект оказывает сопровождение визуальной части такими же хаотичными звуками и музыкой.

К более «классическим» же течениям современного искусства относятся анаморфоз, фотореализм, использование тела и его жидкостей, тень, свет, рисование на теле, инсталляции и перформансы [2].

Важнейшими инструментами в создании произведения современного искусства является шокирование зрителя, точное попадание в эмоции и чувства смотрящего. Если волнующая художника проблема не будет возведена в абсолют, до-

ведена до абсурдного максимума, то должного отклика от аудитории не будет. Посыл должен быть настолько сильный, яркий и кричащий, чтобы любой почувствовал то же, что и создатель.

Это достигается посредством совмещения несовместимого в инсталляциях, отвратительных и неприятных глазу явлений, шокирующей прямолинейности и других приемов. Особую роль играет интерактив со аудиторией: войти в комнату, поговорить с растением, посмотреть по сторонам, пощупать, посмотреть видео, самому стать творцом, написав или нарисовав что-то на стене [6]. Это откладывается в сознании зрителя, связывает его личное эмоциональное состояние с состоянием автора, внутренним миром произведения, со всеми присутствующими на экспозиции.

В современном искусстве недостаточно только эстетической составляющей, необходимы эмоциональная привязка, встряска мыслительных процессов [6]. Строго говоря, современное искусство никак не ограничивает художников и не диктует никаких правил. Наиболее важным становится, как при неограниченной свободе использовать нужные инструменты для демонстрации той или иной проблемы; как и что выбрать, о чём и где говорить. Современное искусство тесно связано с информационными технологиями [5]. Художники используют социальные сети и другие специализированные платформы для демонстрации и продажи работ. Такие возможности предоставляют, например, NFT-платформы, «Яндекс Маркет», Gallerix, Pinterest и т. п. [4]. Обычные художественные выставки и экспозиции, в свою очередь, внедряют онлайн-выставки и виртуальные галереи, благодаря которым художники могут демонстрировать работы зрителям со всего мира в любое время.

Такая возможность была использована в рамках работы по изучению темы в проведении куль-

турно-просветительского мероприятия со студентами факультета искусств. Новизной этот проект отличался в том смысле, что организация его была осуществлена в условиях дистанционного обучения и с внедрением технологий — экскурсия по виртуальной галерее и демонстрация медиа с внешних ресурсов. Студенты посетили московский музей современного искусства «Гараж», масштабную экспозицию «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», объединившую исторические и новые произведения более пятидесяти авторов из России и со всего мира [1]. О сути слияния искусства и общества, лейтмотиве всей выставки, говорил Ти Джей Демос в статье «Искусство после природы» (2012): «Подобно тому, как природа больше не воспринимается как изначальная, чистая, отдельная от человека сфера, так и автономия искусства перед лицом экологической катастрофы представляется все более сомнительной» [1].

Завершающим этапом мероприятия стало создание студентами собственных художественных работ, в которых использовался язык и приемы современного искусства. Учащимися могла быть выбрана свободная проблематика глобального или личного характера. Работы были выполнены в разных материалах и техниках, не были установлены какие-либо ограничения, ведь это противоречило бы самому принципу современного искусства.

Таким образом, в условиях безумно высокой скорости обновления информации и трендов, постоянно сменяющихся лидеров идей, молниеносного развития информационных технологий как никогда актуально умение транслировать свои мысли в мир [3]. Слышит весь мир, говорить может каждый и о чём угодно, но только правильно пользоваться приемами современного искусства, художник может общаться внятно.

1. Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» // Музей современного искусства «Гараж»: [сайт]. — URL: <https://garagemca.org/ru/exhibition/the-coming-world-ecology-as-the-new-politics-2030-2100> (дата обращения: 19.02.2023).

2. Мосин И. И. Все о стилях и течениях в современном искусстве: мировое искусство. — СПб.: СЗКЭО, 2017. — 111 с.

3. Савлущинская Н. В., Лыкова Е. С., Морозкина Е. А. Художественное образование в период цифровой глобализации // Современные наукоемкие технологии. — 2022. — № 11. — С. 193–197.

4. Сибрук Дж. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. — М.: Ад Маргинем, 2020. — 240 с.

5. Торнтон С. Семь дней в искусстве. — М.: Бомбора, 2022. — 352 с.

6. Ходж С. Современное искусство в деталях. Почему пятилетнему ребенку не под силу сделать подобное. — М.: Магма, 2015. — 224 с.