

Образец ссылки на эту статью: Рахимова К.А. Проблема понимания современного искусства // Бизнес и дизайн ревю. 2022. № 3 (27). С. 137-143.

УДК 316.422

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИКУССТВА

Рахимова Камилла Александровна

ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», Москва, Россия (127434, Москва, Тимирязевская ул., д. 49), студент, lubomilova.k@gmail.com, +7-937-852-2987

Аннотация. Настоящей статьёй автор поднимает важную проблему понимания современного искусства. Актуальность данной статьи видится в том, что на сегодняшний день остро стоит проблема понимания и интерпретации арт-объектов концептуального искусства. Цель исследования: доказать важность понимания современного искусства, определить способы интерпретации объектов современного искусства и методы их понимания. Особое внимание уделяется способам интерпретации объектов современного искусства и методам их понимания. Главный научный результат заключается в выводе о том, что современное искусство побуждает зрителя думать, рефлексировать, оно бросает вызов современному обществу, и этот вызов следует принять. Основным методом для получения научного результата стал контент-анализ сайтов.

Ключевые слова: современное искусство; арт-объект; инсталляция; творчество; декоративно-прикладное искусство; скульптура.

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING MODERN ART

Rakhimova Kamilla Aleksandrovna

Russian state agrarian University — Moscow agricultural Academy a. K.A. Timiryazev, Moscow, Russia (127434, Moscow, Timiryazevskaya street 49), student, lubomilova.k@gmail.com, +7-937-852-2987

Abstract. In this article, the author raises an important problem of understanding contemporary art. The relevance of this article is seen in the fact that today the problem of understanding and interpreting art objects of conceptual art is acute. The purpose of the study: to prove the importance of understanding contemporary art, to determine the ways of interpreting objects of contemporary art and methods for their understanding. Particular attention is paid to the ways of interpreting objects of contemporary art and methods of understanding them. The main scientific result is the conclusion that contemporary art encourages the viewer to think, reflect, it challenges modern society, and this challenge should be accepted. The main method for obtaining a scientific result was the content analysis of sites.

Key words: modern Art; art object; installation; creation; arts and crafts; sculpture.

Введение

В современном мире человечество окружает нескончаемый поток данных, который с трудом удаётся контролировать и систематизировать.

Однако, явно или подспудно, этот поток оказывает на каждого конкретного индивида воздействие: через рекламные образы, товары в магазинах, Интернет и телевидение. И это, в свою очередь, откладывает большой отпечаток на мировоззрение и мировосприятие индивида не только на бытовом уровне, но и на уровне восприятия современного искусства.

Стоит отметить, что современное искусство, бесспорно, ведёт диалог со зрителем. Однако на определённом этапе может происходить непонимание смыслов или отторжение от форм современных арт-объектов. И моментально следует негативная реакция: отрицание или неприятие.

Именно в этот момент возникает вопрос: как интерпретировать то, что зритель только что увидел? Для того чтобы ответить на этот вопрос и разобраться в трудностях понимания современного искусства, необходимо определить сущность этого термина.

Цель исследования: доказать важность понимания современного искусства, определить способы интерпретации объектов современного искусства и методы их понимания.

Методы исследования

В процессе исследования были использованы следующие методы: контент-анализ сайтов.

Результаты исследования

Современное искусство относится к произведениям, созданным после 1970-х годов до наших дней. Художники используют актуальные образы и обращаются к актуальным для своего времени темам, в отличие от вопросов, которые умели использовать в своих произведениях мастера ушедших эпох. Кроме того, сфера деятельности художника тем временем расширилась: можно создавать инсталляции, пространственные объекты, видеоарт, экспериментировать со звуком или принимать участие в перформансах [1, с. 148-156; 2, с. 8].

Стоит отметить, что изменились, прежде всего, задачи искусства: если раньше художник стремился в точности передать окружающую действительность, то теперь момент времени фиксирует техника – фотоаппарат.

Именно это и побудило художников посмотреть на опыт художественного творчества под другим углом. Так возник модернизм, экспериментировавший с формой и средствами самовыражения, пытавшийся выразить особое видение мира [3, с. 51-57]. Стоит отметить, что для создания своих творений художники привлекали дополнительные ресурсы, будь то музыка или определённые вещества. Это было необходимо, чтобы отключить

некоторые рецепторы в организме и воздействовать на остальные, а в итоге получить желаемый результат.

С 1945 г. художники трудились над сознанием послевоенного искусства. Первая мировая война (1914-1918 гг.), на которую художники отреагировали появлением дадаизма и экспрессионизма, с помощью которых они эпатажили публику и пытались непосредственно эмоционально воздействовать на зрителя. В России Октябрьская революция 1917 г. спровоцировала появление авангарда, нового искусства, которое свободно от имперского прошлого.

Ярким представителем авангарда в России является Казимир Малевич. Его «Чёрный квадрат» до сих пор будоражит умы людей (рисунок 1). Ведь многие не считают его творение произведением искусства и оценивают его с неким скепсисом.

Но в данной картине заложен глубокий смысл. «Чёрный квадрат» был воплощением супрематизма – направления в искусстве, придуманном Малевичем. Оно означает «доминирование», своего рода превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи. Это беспредметная живопись, и квадрат в ней означал «нуль форм», то есть совершенную форму.

Понятие «нуль форм» (nihil - ничто) олицетворяет конец традиционного предметного мышления художника и начало нового беспредметного искусства, точка нулевого отсчёта. Примечательно, что на самом деле «Чёрный квадрат» является четырёхугольником, а, следовательно, он не имеет прямых углов. Так было специально задумано художником – создать динамическую, подвижную форму. Существует даже мнение, что его квадрат абсолютно не черный [4, с. 17].

Рисунок 1 – К. Малевич. «Чёрный квадрат». 1915 г.

Гражданская война в Испании (1936–1939), Вторая мировая война (1939–1945), холокост и его последствия, безусловно, повлияли на художников со всего мира: на всех, кто пережил эти события. Художники с еврейскими корнями пытались разобраться в случившемся, они несли тяжелую ношу боли.

Эта скорбь до сих пор отдается эхом в работах художников по всему миру. Кроме того, есть множество примеров городской скульптуры,

инсталляций и арт-объектов на эту тему. Таким образом, авторы работ привлекают внимание горожан, туристов, молодежи и показывают, что с этим бременем прошлого мы все сталкиваемся ежедневно (рисунок 2) [5, с. 40-45].

Рисунок 2 – Мемориал в Берлине, он же городская скульптура. Памяти жертв холокоста

Помимо глобальных трагических событий, развитие технологий, а именно изобретение всемирной паутины в 1989 г., также способствовало появлению нового искусства. Художники стали экспериментировать с цифровыми технологиями и результаты этих проб стали переносить в материальную сферу. К такому примеру можно отнести такое направление как поп-арт. Его яркие представители – Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн. Одним из основных приёмов поп-арта стало соединение различных предметов печатной продукции. Художник Клас Олденбург, к примеру, создавал поп-арт скульптуры [6, с. 70-73].

После событий 11 сентября 2001 г. на первый план в искусстве художников XXI в. стали выходить проблемы глобальной незащищённости и неоправданной жестокости. Конфликты между соседними государствами побудили художников всё больше говорить о своей национальной идентичности, а также проблемах малых народов. Всё чаще поднимаются такие темы, как национальная память, деформация культуры, проблема беженцев, загрязнение окружающей среды. Чтобы привлечь внимание к этим проблемам художники создают граффити, перформансы, инсталляции, городские скульптуры. Одним из тех, кто активно выступает за привлечение внимания к проблеме беженцев, мирового террора, – это Бенкси. Про художника мало что известно, поскольку он скрывает свою личность, но его работы высоко ценятся.

С уверенностью можно сказать, что современное искусство зачастую отторгается многими людьми. Происходит это потому, что большинство людей не научились читать работу на том языке, на котором она написана.

Многие ищут традиционных и понятных решений. Поскольку современное искусство отражает состояние общества в наши дни, средства выражения поменялись. И зритель не перешёл черту от традиционного способа приобщения к искусству современному. В то же время для понимания современного искусства важен контекст. Для корректного понимания этого

контекста от зрителя требуется поиск дополнительной информации [7, с. 69-71].

Стоит сказать, что современное искусство обросло мифами и предрассудками. К примеру, что «современный художник не умеет рисовать, и у него нет образования». Чтобы устранить этот миф, необходимо обращать внимание на технику, в которой работает художник. Ведь если он занимается видеоартом, то его основной инструмент – это программы на компьютере. Главное – это иметь чёткую идею в голове и суметь её выразить.

Другой пример, возмущение от того, что «художник сам не трудился над работами». Таким способом художники хотели поменять представление о том, как произведение искусства может быть создано. Замысел становится первостепенным и может быть передан непривычными методами [8, с. 18-25].

Если говорить о том, каким же образом понимать современное искусство, то в самом простом варианте зритель воспринимает его по принципу «нравится – не нравится». Однако, это лишь его собственный эмоциональный фон. Если обратиться к психологии восприятия творчества, то можно сказать, что те образы, которые зритель наблюдает в произведении, он проецирует на себя, чтобы понять логику произведения. Зачастую такое проецирование может происходить с нарушениями или путём подмены понятий. Ведь каждый человек по-своему понимает то, что видит вокруг. Что происходит в силу дифференцированного опыта, образования, мировоззрения человека. Также существуют определённые предрассудки, которые связаны с психологией восприятия творчества. К примеру, объектами искусства становятся новые художественные формы или нетрадиционные позы моделей. Нередко художники пытаются передать задумку своего творения, воздействуя на обоняние, вкус, слух, осязание, привлекая механизмы памяти и вызывая ассоциации.

За ним следует этап изучения искусства. Для этого необходимо посмотреть на произведение современного искусства и расслабиться. Затем попытаться ответить самостоятельно на ряд вопросов: что мы видим перед собой; из каких материалов, и в какой технике выполнена эта работа (нелишним будет узнать год создания произведения); как целиком можно описать то, что мы видим перед собой; какие эмоции вызывает эта работа, какие смыслы мы можем считать [9, с. 130-137].

Отвечая на эти вопросы, мы становимся ближе к пониманию современного искусства - появляются детали, которые помогают интерпретировать то, что пытался донести до нас художник. Также чтение объяснений к работе (экспликаций), биографии художника поможет приблизиться к тому замыслу, который был положен в основу работы, понять ее контекст. Поначалу взаимодействие с современным искусством может показаться не таким лёгким, но постепенно это даст эффект.

Рисунок 3 – Джефф Кунс, серия скульптур из стали, имитирующая игрушки из воздушных шариков

Обратимся к примеру (рисунок 3), где можно увидеть скульптуры современного американского художника Джеффа Кунса. Сегодня его произведения искусства в направлениях поп-арта и китча в сочетании с концептуализмом оценивают высоко. Художник обращается к предметам общего потребления. Он использует нержавеющую сталь, покрытую глянцем, что, по его мнению, делает монументальные работы на вид лёгкими и почти прозрачными. В 1990-е годы он создал серию скульптур, имитирующих игрушки из продолговатых воздушных шариков. Такие игрушки делают для детей, их изготовление не занимает много времени, и, как правило, такие вещи не долговечны.

Но именно это и берётся в основу концепции, если заменить резину и воздух на нержавеющую сталь, то такая игрушка будет долго служить. Такие скульптуры художник размещает в городской среде, делая искусство доступным для всех людей. Смысл его творения можно объяснить следующим образом: это попытка эпатировать публику, ведь городские скульптуры – это способ задать настроение пространству, в котором они расположены. Такие стальные игрушки будут служить намного дольше своих резиновых сородичей, да и своим видом они порадуют не только детей [10, с. 14-20].

Выводы

Современное искусство – это искусство, которое побуждает зрителя думать, рефлексировать. Зачастую способ воплощения, который выбирают художники нетрадиционный – необычные материалы, простота и изящество задумки могут поразить или шокировать зрителя, но не оставить его равнодушным. Современное искусство бросает вызов современному обществу, и этот вызов стоит принять.

Список литературы

1. Падян Ю.Ю. Перформанс как феномен современного искусства // Художественное образование и наука. 2021. № 1 (26). С. 148-156.
2. Зелинская П.В., Якубовская Ю.В. перформанс Марины Абрамович: искусство или шарлатанство? // Бизнес и дизайн ревю. 2021. № 2 (22). С. 8.
3. Рыков А.В. Искусство модернизма: основные принципы // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2011. № 4. С. 51-57.
4. Даудова Ф.Х. Черный квадрат символ искусства // Энигма. 2020. № 21-3. С. 17-23.
5. Гущин С., Щуренков А. Современное искусство и как престать его бояться. М.: «Издательство АСТ», 2018. 135 с.
6. Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. 232 с.
7. Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси [пер. с англ. И. Литвиновой]. М.: Синдбад, 2016. 464 с.
8. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2012. 840 с.
9. Оссиан У. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. 176 с.
10. Кутлунина Е.В. Проблема понимания современного искусства // Новые идеи в философии: материалы IV Международной научной конференции (г. Санкт-Петербург, июль 2018 г.). Санкт-Петербург: Свое издательство, 2018. С. 14-20.

References

1. Padian Yu. Yu. Performans kak fenomen sovremennogo iskusstva (Performance as a Phenomenon of Contemporary Art // Art Education and Science. 2021. No. 1 (26). pp. 148-156.
2. Zelinskaia P.V., Iakubovskaia Yu.V. performans Mariny Abramovich: iskusstvo ili sharlatanstvo? (Performance by Marina Abramovic: art or quackery?) *Biznes i dizain reviu*, 2021, no 2 (22), p. 8.
3. Rykov A.V. Iskusstvo modernizma: osnovnye printsipy (The Art of Modernism: Basic Principles), *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Istorii*, 2011, no 4, pp. 51-57.
4. Daudova F.Kh. Chernyi kvadrat simvol iskusstva (Black square symbol of art), *Enigma*, 2020, no 21-3, pp. 17-23.
5. Gushchin S., Shchurenkov A. Sovremennoe iskusstvo i kak prestat ego boiatsia (Modern art and how to stop being afraid of it). M.: «Izdatelstvo AST», 2018. 135 p.
6. Arutiunova A. Art-rynok v XXI veke: prostranstvo khudozhestvennogo eksperimenta (Art market in the XXI century: the space of artistic experiment). M.: Izdatelskii dom Vysshei shkoly ekonomiki, 2015. 232 p.
7. Gomperts U. Neponiatnoe iskusstvo. Ot Mone do Benksi (Incomprehensible art. From Monet to Banksy) [per. s angl. I. Litvinovoi]. M.: Sindbad, 2016. 464 p.
8. Bychkov V.V., Mankovskaia N.B., Ivanov V.V. Trialog. Zhivaia estetika i sovremennaia filosofii iskusstva (Triologue. Living aesthetics and modern philosophy of art.). M.: Progress-Traditsiia, 2012. 840 p.
9. Ossian U. Iskusstvo smotret. Kak vosprinimat sovremennoe iskusstvo (The art of looking. How to perceive contemporary art). M.: Ad Marginem Press, 2017. 176 p.
10. Kutlunina E.V. Problema ponimaniia sovremennogo iskusstva (The problem of understanding contemporary art /), *Novye idei v filosofii: materialy IV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii* (g. Sankt-Peterburg, iiul 2018 g.). Sankt-Peterburg: Svoe izdatelstvo, 2018, pp. 14-20.

Работа поступила в редакцию: 10.07.2022 г.

