DOI: 10.17117/no.2014.02.117

Поступило в редакцию: 16.12.2014

<http://ucom.ru/doc/no.2014.02.117.pdf>

rector@kubsu.ru

Чаецкая Е.В.

Проблема искусства в современном обществе

Chaetskaya E.V.

The problem of art in modern society

В статье анализируется проблема современного искусства. Эстетические особенности искусства, его восприятие современным обществом, и причины приведшие к таким результатам

Ключевые слова: глобально-информационная система, стилизация, мировоззрение, образовательная деятельность

The article analyzes both the problem of contemporary art and aesthetic features of art and its perception by modern society as well as the reasons which led to such results

Key words: global information system, stylization, world view, educational activity

Чаецкая Екатерина Васильевна

Магистрант

Кубанский государственный университет

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Chaetskaya Ekaterina Vasilevna

Undergraduate

Kuban State University

Krasnodar, Stavropolskaya St., 149

Основой развития человека является образование. Педагогика в искусстве все чаще заявляет о себе в образовательной деятельности, остро обсуждается проблема художественной дидактики, творческого развития человека, художественно-нравственного развития человека. В настоящее время остро встал вопрос о восприятии искусства молодым поколениям, о его духовной составляющей. Данная статья направлена на восприятие искусства человеком, которые необходимы для учебной деятельности. Критерии данной статьи могут быть использованы в учебном процессе.

Развитие современного общества напрямую зависит от успехов науки и техники. Применение разнообразных механизмов, использование различных материалов для удовлетворения нужд общества стали приметой экономически развитых стран мира. И это правильно, ибо мир не может стоять на месте. Научно-технический прогресс способствовал автоматизации производственных процессов: роботы заменили человека на производстве.

Вторая половина 20-го века, считается веком стремительного развития информационных технологий, массового распространения компьютерных технологий. Сложные вычисления, обработка информации, интернет,- возможности компьютерных технологий поистине беспредельны. Компьютеры способны заменить многие вещи: почту, бюро справок, пишущую машинку и прочее [9].

Проблема исследования организации галерейного дела в крупных городах весьма актуальна. Современная культурная жизнь больших городов уже

немыслима без таких очагов культуры, как музей, «малый музей», выставочный зал, художественная галерея. Подтверждение тому – постоянное внимание публики и всех средств массовой коммуникации (телевидения, радио, печатных изданий, Интернета) к культурной жизни общества и их стремление рассказать о деятельности самых разнообразных галерей. Исследования деятельности художественных галерей современного искусства необходимы как их организаторам, так и кураторам, зрителям, покупателям.

Для начала дадим определение понятию «искусство».

В своем первом и наиболее широком смысле термин «искусство» (art, англ.) остается близким к своему латинскому эквиваленту (ars), который может быть также переведен как «мастерство» или «ремесло», а также к индоевропейскому корню «составление» или «составлять». В этом смысле искусством может быть названо все, что было создано в процессе обдуманного составления некой композиции. Это способ самовыражения, способ выплескивать свои чувства и эмоции в искусстве, в искусстве творить. Каждый выбирает свой путь. Понятие искусство очень растяжимое, это способ отражения того, что видит человек, что он воспринимает. Это мастерство, которое удовлетворяет нужды человека, которое доставляет ему удовольствие. По сути, условно можно назвать искусством такую деятельность человека, в которую он вкладывает свою душу, свои чувства. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание выразительных форм в соответствии с эстетическими идеалами [7].

Искусство познает и оценивает мир, формирует духовный вид людей, их чувства и мысли, их мировоззрение, воспитывает человека, расширяет его кругозор, будит творческие фантазии.

Художник, как и ученый, стремится понять содержание жизненных явлений, увидеть в случайном, преходящем явлении наиболее характерной и типичное, закономерности в развитии действительности. Глубокое познание действительности в конечном итоге связано со стремлением превратить и усовершенствовать ее.

Но в отличие от науки искусство выражает истину не в абстрактных понятиях, а в полных жизнь конкретных образах. Типичное в жизни воплощается в художественных произведениях, в неповторимых личностно-характерных формах [10].

И каждая эпоха привносит нечто свое, неповторимое в живопись, создает особую атмосферу. Классификация видов искусств появилась в конце 19 века и представляет собой следующие виды:

1. Пространные искусства (статичные или предметные). К этой категории принадлежат: живопись, архитектура, скульптура и фотоискусство.
2. Пространно-временные искусства, (процессуальные искусства, которые воспринимаются слухом человека) – художественная литература и музыка.
3. Пространно-временные искусства (виды искусства, которые сочетают в себе процессуальность и предметность, воспринимаются слухом и зрением человека) – цирк, кино, танец, радио искусство, телевизионное искусство и театр.

В конце 20 века к выше перечисленным категориям был причислен еще один вид искусства – компьютерные искусства: музыка графика и анимация [7].

Искусство – форма творчества, способ духовной самореализации человека посредством чувственно-выразительных средств (звука, пластики тела, рисунка, слова, цвета, света, природного материала и т.д.). Особенность творческого процесса в искусстве – в нерасчлененности его субъективно-объективной обусловленности. Возникая как результат творчества конкретного субъекта, произведение искусства в своем бытии обретает надличностный характер. Свойства содержания и формы произведения искусства, а также способ его восприятия не только свидетельствуют о психическом своеобразии творца, но и характеризуют коллективные формы переживания, направленность мышления, свойственные культуре породившей его эпохи [5].

Поэтому очень важным является привлечение людей к культурной жизни. В современном ритме жизни мы забываем об истинных ценностях, и порой не задумываемся о том, что останется от нас в назидаение последующим поколениям людей. Мы стали реже посещать галереи, музеи. Одной из важных задач сохранения социальной памяти, и духовных ценностей несут галереи. Общество все больше поглощает средства массовой коммуникации (телевидение, радио, печатные издания, интернет). Телевиденье и кино, стали кумирами для молодежи. Фильмы – это также произведения искусства, но они являются более модернистским продолжением многовековых традиций. Однако не стоит пренебрегать вечными произведениями – книгами, театром, музыкой, которые несут в себе сакральный смысл существования общества, философские идеи и психологическую насыщенность [7]. Посещение культурных мест очень важно для саморазвития человека. Особенно для молодого поколения, ведь это развивает фантазию, мировоззрение и любовь к прекрасному. Многие воспринимают галереи как статичное учреждение, но это в корне ошибочное мнение. Ведь ее коммуникации охватывают все социальные слои, отражают идеологию общества. Особенно важным для общественности является прививание подрастающему поколению чувства любви к искусству.

Многие предметы повседневного быта из обычной жизни окружают нас постоянно, и мы уже просто не обращаем на них должного внимания. Большинство людей даже не задумываются, как давно появились те или иные предметы и какие тайны истории они за собой скрывают. Самая главная задача любой галереи – это раскрыть секреты многих предметов, заинтересовать потребителя, приобщить человека к чему то духовному. Люди, живущие в эпоху глобально-информационной революции, все меньше и меньше обращают внимание, на предметы искусства, в современном мире, где существует большой поток информации и человеку приходится идти в ногу со временем, не всегда остается место для высокого, люди редко посещают галереи, музеи, выставки. Поэтому для каждой галереи приходится выживать в серьезной конкуренции с современным миром.

Современное искусство (англ. contemporary art, иногда в качестве синонима используют определение "актуальное искусство") – искусство, созданное в недавнем прошлом и в настоящее время. С течением времени современное когда-то искусство становится достоянием истории. На данный момент време-

ни современным искусством считают произведения, созданные в период с 1970-х по нынешний день [3].

Существует ошибочное мнение, что в современном мире перестали создаваться предметы искусства. Культурная жизнь общества на грани вымирания, и не создается культурное наследие. Но искусство есть в современном мире, оно изменилось, вступая в ногу со временем, преобразовалось, отвечая интересам современного общества, имея большую конкуренцию в области глобально-информационной системы. У художников нет столько времени на написание картин, как это было во времена эпохи Возрождения. В современном мире у заказчика другие требования и предпочтения. Ведь особенность его еще и в том, что буквально каждый из нас может сегодня попробовать сотворить объект искусства из любого подручного материала. Правда, что получится в итоге – неизвестно. Зачастую понять это и отделить одно от другого способен только самый тонкий ценитель и строгий селекционер – время. У человека стало другое восприятие мира, поэтому у творческого деятеля стал другой подход к созданию работы.

Современное искусство – зеркало социума. Одна из его функций – отражать сегодняшние проблемы личности и общества. Оно злободневно, зачастую сиюминутно, иногда откровенно до крайних степеней душевного эксгибиционизма. С вышеперечисленным связана и разница в тематике произведений. Форма неразрывно связана с содержанием. Если отражается сиюминутное и неглубокое, как констатация произошедшего факта, оно и не может быть выполнено с использованием тех средств, которые годны для вечности. А потом, как выяснить, что же останется в веках, как классика? Для этого нужен промежуток времени хотя бы лет в 50.

Современное искусство – искусство синтетическое, оно может объединять в одном произведении несколько базовых элементов, как-то: изображение, объёмную форму, звук, свет, цвет, слово. Оно существует на границе многих областей человеческого знания и постоянно ищет новые объекты для осмысления и новые средства, материалы и формы для создания образа. Рождённые на границах областей новые жанры в современном искусстве и есть пути его развития [3].

Главным интересом современного искусства, по мнению Ортеги-и-Гассета, является стилизация [1]. Стилизовать – значит деформировать реальность, дереализовать. Стилизация предполагает дегуманизацию. Это же относится и к живописи: художник-традиционалист претендует на то, что он погружен в реальность изображаемого лица. Современный художник, вместо того чтобы пытаться изображать человека, решается нарисовать саму идею, схему этого человека. Экспрессионизм, кубизм и т.п. перешли от изображения предметов к изображению идей. Художник ослеп для внешнего мира и повернул зрачок внутрь, к субъективному ландшафту.

Современное искусство в тенденции приводит к вытеснению элементов человеческого из искусства, оно очищается; наступит момент, когда человеческое содержание искусства станет настолько скудным, что сделается почти незаметным. И тогда его будут понимать только те, кто обладает даром художественной восприимчивости. Это будет искусство для художников, а не для масс.

С точки зрения русского искусствоведа и философа Вейдле, современные художники хотят уничтожить условности, сорвать литературные покровы хотя бы для того, чтобы обнаружить под ними лишь голое, жалкое ничто [1]. Все это приводит искусство к кризису, и первой его причиной был, начавшийся с эпохи романтизма, но с полной силой ощущаемый лишь сейчас, разрыв между искусством вообще, т.е. всякой возможной художественной формой, и человеческим содержанием, человеческой душой самого художника

Такой разрыв противоречит, согласно Вейдле, самой природе искусства: вымысел создает более реальных, более живых людей, чем они являются на самом деле, более живую и цельную жизнь, чем та, с которой мы сталкиваемся в нашем эмпирическом опыте. Но реальность искусства – не фантазия, это квинтэссенция самой жизни [1].

Если говорить о проблемах искусства народов, населяющих территорию постсоветского пространства, то это в первую очередь, не устоявшийся еще арт-рынок, который существовал на Западе сотни лет, но в России только формируется последние два десятилетия.

Резкий рост цен на искусство экс-СССР и, в частности, русское искусство в последние годы порой приводит к эффекту мыльного пузыря. Многие коммерческие галереи, владеть которыми стало модно среди современных олигархов, а скорее среди их не таких занятых бизнесом родственников, порой становятся соответственно просто модной дорогой вещью в руках далекого от искусства человека.

Есть в отечественном искусстве еще и такие проблемы, которые пришли еще с советских времен. Это управление творческими союзами, это не всегда правильное присвоение званий, хотя примеров таких с каждым годом становится все меньше. Многие покупатели обращают внимание на звания при покупке картин. Хотя талантливый художник может быть самородком и не иметь званий.

В остальном проблемы современного искусства общие для всех и одна из них не искореняется на протяжении всей истории человечества – ценообразование на предметы искусства. Эта область порой абсолютно непостижима для здравого смысла. Есть громкое имя художника, есть высокий эстимейт, но нет совершенно самой картины как предмета художественного искусства. Или, приходя в мастерскую художника, выслушивали цены на средние и неудавшиеся работы, аналогичные удачным пикам в творчестве этого же художника.

Фотография раскрученного американского дизайнера будет с успехом продаваться за миллионы долларов, а талантливое полотно известного современного художника – всего за несколько тысяч, и это в лучшем случае. Здесь есть, конечно, и исключения.

За долгую историю искусства можно вычислить закономерность: настоящий мастер порой всю жизнь ждет признания, которое приходит к нему тогда, когда человека уже нет в живых и баснословные деньги за его произведения получают люди, которые никакого (кроме права собственности, конечно) отношения к это произведению не имеют. Удел многих непризнанных гениев, – нищета, болезни, ранняя смерть.

Думается, в этом плане большая ответственность ложится на современных искусствоведов, ведь открывать новые таланты, – их прямая задача.

Людей окружает большой поток информации, мировоззрение человека сильно изменилось. Проживая в информационно-глобальную эпоху, человек все больше и больше компьютеризируется, при этом теряя самое главное – чувства. Современная социокультурная ситуация такова, что при жизни одного поколения людей меняется несколько поколений культурных ценностей. Поэтому человек неизбежно вынужден жить, опережая во внутреннем, субъективном времени время реальное, историческое. Поэтому у искусства стоит важная задача, ему необходимо удивлять потребителя, оно расширяет свои рамки. Искусство стремится остановить человека, чтобы он почувствовал, испытывая при этом любые эмоции. Все чаще создаются вызывающие и даже скандальные работы, это делается для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание человека среди яркости и многообразия конкурентов. Но иногда ради эпатажа работа теряет главное свое качество – душу. Но это не значит, что все произведения искусства являются таковыми, есть авторы, которые чтут традиции прошлого, при этом внося что-то новое, нельзя категорично утверждать, что искусства нет, оно существует, но изменилось, чтобы выжить в современном мире. Однако любой деятель культуры, искусства всегда стремится привнести в создаваемое им произведение что-то новое, оригинальное, неповторимое, отражающее его индивидуальное мировосприятие и, в то же время, актуальное и интересное для других. Он стремится сказать новое слово в искусстве. Реализация этих стремлений и есть новаторство в культуре, искусстве. Постмодернистские акции вынуждены шокировать, удивлять человека, тем самым заставляя человека общаться о произведениях искусства.

Таким образом, художник всегда как бы раздваивается: он стремится соответствовать вневременным канонам искусства – вечным критериям прекрасного и вместе с тем старается добавить что-то свое, неповторимое в сокровищницу мировой культуры.

Современные художники и скульпторы поднимают и выставляют на всеобщее обозрение и обсуждение наиболее актуальные проблемы сегодняшнего дня. Должны ли мы думать только о себе, или нам следует сплотиться и сделать все, что в наших силах, для оказания помощи ближним. Какое будущее ожидает нас и общество, в котором мы живем? Посмотрев на работы современных мастеров, многие задаются этими вопросами. Стремительное развитие технологий обеспечивает возможность непрерывного контакта человека с искусством. И одним из его источников в наши дни становится Интернет. С одной стороны интернет позволяет любому, как и опытному, так и новичку представить свои работы, но с другой в интернете слишком много различной информации, которая мешает человеку для лучшего восприятия смысла, который пытался внести автор в свою работу. Посещение галерей, музеев создают особую обстановку для лучшего восприятия работ авторов.

Искусство в культуре выполняет особую роль – является самосознанием культуры. Культуре, как всякой развивающейся системе, нужны два механизма. Это механизм «сознания», дающий информацию о том, что происходит

вовне, в мире, с одной стороны. С другой стороны, механизм «самосознания», дающий системе информацию о ее внутренних состояниях, о соотношении ее различных подсистем, противоречиях и т.д. Функцию самосознания культуры выполняет искусство, которое благодаря своей образно-эстетической природе, универсально-ценностному отношению к миру, способно быть «зеркалом» культуры как целого, в единстве и взаимосвязи всех ее компонентов. Так свой «портрет» находит XX век в искусстве абстракционизма и экспрессионизма, в эстетике сюрреализма и футуризма, фовизма и поп-арта, концептуализма и театра абсурда, перформенса и хеппенинга, гиперреализма и экзистенциализма. И этот «портрет» запечатлевает неизбывный трагизм существования и культуры, и человека в современном мире. Не в силах согласиться с этим портретом, принять его, мы придумали для отдельных периодов искусства XX столетия даже специальный термин: «Другое искусство» [11]. Это, действительно, другое искусство, ибо оно, нередко отказываясь от внешнего, ищет выход в пустоту, в неосвоенный космос, в хаос, в сырье мира.

Время советских творческих союзов со многими тысячами участников ушло, и на смену им должны прийти «специализированные» художественные объединения, принятые на Западе, а до 1930-х годов – и в России. Объединения, созданные не на политических или экономических, а на творческих принципах. Объединения, ищущие не милостей правительства, а «своего» зрителя. Условно говоря, модернисты – отдельно, академисты – отдельно, концептуалисты – отдельно, последователи той или иной локальной «творческой школы» – отдельно, и так далее. А зритель уже сам выберет то, что ему по вкусу. И инвесторам, и спонсорам тоже будет проще делать свой выбор.

«Товарищество передвижников», «Мир искусства», «Бубновский валет», «Общество станковистов»... Да мало ли история русского искусства знает подобных объединений?

Только в этих условиях можно выстроить более-менее сбалансированную и логичную ценовую политику. Ведь сопоставить творческий уровень (соответственно, и цены на произведения) художников абсолютно различных стилей и направлений не всегда под силу даже ведущим искусствоведам (справочник «Единый художественный рейтинг» здесь дает лишь социальные минимумы). А без такого сопоставления даже аукционы превращаются в торжество вкусовщины. Но сопоставить работы «мэтров» и второстепенных, а тем более начинающих художников внутри одной творческой «школы» (а тем более внутри одного творческого объединения) вполне реально.

И если эти художественные объединения будут спорить между собой и о базовых принципах искусства, и о месте искусства в жизни общества, и просто о том, какой стиль и какой художник лучше, а какой хуже (а они наверняка будут спорить, как спорили и в XVIII, и в XIX, и в XX веке), то появится и пресловутая острота дискуссий. Несомненно, она привлечет зрителей, – а значит, и повысит платежеспособный спрос на произведения искусства.

Результаты теоретического исследования составляющих компонентов современного искусства позволили выявить основные проблемы и ее специ-

фику. Результаты данной работы могут быть использованы в учебной деятельности.

Список литературы:

1. Велби Т.К. *Философия*. М., 2005.
2. Ажгихин С.Г. *Формирование живописных умений и навыков у студентов ХГФ в процессе теоретического и практического изучения технологии и техники многослойной масляной живописи. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук*. М., 1996.
3. Данильченко О. *Пути развития современного искусства*.
URL: http://www.artodocs.ru/rus/publication/work_process/96.html
4. *Искусство*. URL: <http://all-art.do.am/publ/11-1-0-4>
5. Кривцун О.А. *Искусство // Философский энциклопедический словарь*. М., 2002.
6. Марченко М.Н. *Влияние дизайнерской деятельности на развитие способностей обучающихся к творчеству // Международный журнал экспериментального образования*. 2013. № 11-3.
7. *Наука и искусство в современном обществе*.
URL: <http://www.nado5.ru/e-book/nauka-i-isskustvo-v-sovremennom-obshchestve>
8. *Проблема современного искусства*.
URL: http://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635b3ac78a5d53a88421216d37_0.html
9. *Проблемы современного общества*.
URL: <http://sociology.net.ru/obshchestvo/problemyi-sovremennogo-obshhestva/>

References:

1. Welby T.C. *Philosophy*. M., 2005.
2. Azhgikhin S.G. *Formation of the picturesque and skills in students HGF in the theoretical and practical study of technology and technology multi-layer oil painting. Thesis abstract on scientific degree of candidate of pedagogical sciences*. M., 1996.
3. Danil'chenko O. *The development of modern art*.
URL: http://www.artodocs.ru/rus/publication/work_process/96.html
4. Art. URL: <http://all-art.do.am/publ/11-1-0-4>
5. Krivtsun O.A. *Art // Philosophical Encyclopedic Dictionary*. M., 2002.
6. Marchenko M.N. *Influence of design activity on the development of abilities of the students to be creative // International journal of experimental education*. 2013. No. 11-3.
7. *Science and art in modern society*.
URL: <http://www.nado5.ru/e-book/nauka-i-isskustvo-v-sovremennom-obshchestve>
8. *The problem of contemporary art*.
URL: http://knowledge.allbest.ru/sociology/3c0b65635b3ac78a5d53a88421216d37_0.html
9. *Problems of modern society*. URL: <http://sociology.net.ru/obshchestvo/problemyi-sovremennogo-obshhestva/>