РАЗДЕЛ XXVII. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Гладышева М.В.

Элементы современного искусства в регионах

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н. П. Огарева
(Россия, Саранск)*

doi: 10.18411/lj-09-2020-135

idsp: ljournal-09-2020-135

Аннотация

Описываются теоретические аспекты развития современного искусства и региональные прецеденты.

Ключевые слова: Искусство, современное искусство, акционизм.

Abstract

Theoretical aspects of the development of contemporary art and regional precedents are described.

Keywords: Art, modern art, actionism.

По мнению отечественных исследователей, искусствоведов и общественных деятелей, современное искусство:

1. Способствует уничтожению «различий между произведением искусства и объектом «не-искусства». Последним может стать любой предмет и объект, при условии, что он должен быть публично выставлен или информация о нём должна получить огласку в СМИ» [1, с.77].
2. Предполагает осмысление действительности, в которой нуждается соответствующее моменту общество [2].
3. Обнаруживает разнонаправленные тенденции, связанные, с одной стороны, с виртуализацией, с другой – попытками укорениться в реальности [3, с.41-42].
4. Отражает существующую противоречивую, конфликтную и эпатажную действительность.
5. Транслирует коллективное и социально ангажированное творчество, взаимосвязанное с политическими изменениями в обществе, превращаясь в инструмент групповой мобилизации и протеста [4, с.180-185].

Пытаясь разобраться в том, насколько современное искусство является шокирующим, вызывающим протест, автор статьи сконцентрировал свое внимание на анализе того действия, которое воспринимается как часть творческого процесса – неизменного спутника любого искусства как такового. Произведена попытка анализа этого процесса не столько как отдельного, завершенного акта человеческой деятельности, сколько заранее подготовленного («перформанса» / «художественной акции») или же, наоборот, импровизированного («хеппенинг» / «энвайронмент») явления, предназначенного для случайной аудитории; подразумевающее активное вовлечение людей; и совершаемого для достижения определенной цели. И, если в первом случае в качестве таковой выступает привлечение внимания к определенной теме, то во втором – это ориентация на не всегда предсказуемый процесс создания чего-либо.

Изучаемый объект приобретает куда более многообразную структуру, когда мы имеем дело с проявлением урбанистического несанкционированного искусства. Каждое произведение в общественном пространстве подвергается критике обширной разнотипной аудитории, зачастую совершенно неподготовленной к проявлениям такого сегмента современного искусства. Художник, реализуя уличные проекты, должен быть готов, что его творчество могут воспринять больше как хулиганство, нежели в качестве продукта творческой деятельности. В некоторых случаях складывается впечатление, что деятели искусства сами не осознают, что, работая в общественной среде, нельзя игнорировать законы государства и этические нормы, имеющие в данном случае превалирующее значение. Возникает необходимость более детально рассмотреть процессы в формах нелегального искусства в уличных условиях.

Интерес отечественных художников, скульпторов, критиков к протестной форме искусства, по сути, отражает их стремление:

- К выражению несогласия с формой политического режима (выставка К. Ненашевой «Груз 300», 15 сентября 2018 г. и др.).
- Привлечь внимание к насущным проблемам. Например, к существованию человека в репрессивной законодательной системе – акция «Туша» П. Павленского 3 мая 2013 г.; к незаконным арестам на митингах, к фабрикациям уголовных дел – акция «Милиционер вступает в игру» PussyRiot 15 июля 2018 г.; к насилию и пыткам над заключенными – уличная акция «Клетка» художницы К. Ненашевой 14 сентября 2018 г. в Москве и др.
- Описать ужасы войны. Как пример, выставка «Мы победили», состоявшая из работ художников-акционистов, представивших «альтернативный взгляд» на Победу во Второй Мировой войне.
- Отстоять право на собственное видение, свободу самовыражения. Как пример, акция «Не верь глазам» О. Мавроматти (2000), выставки «Осторожно, религия!» (2003), «Интерактивные иконы» (2004), «Запретное искусство» (2007). Действия признаны «недопустимыми, влекущими за собой разжигание межнациональной и межрелигиозной розни»; против художников и организаторов выставок возбуждены уголовные дела. Не однозначно воспринятыми со стороны как чиновников, консервативных деятелей культуры и искусства, так и простых обывателей, можно считать и те выставки, на которых организаторы стремились «смягчить» негативное восприятие тем гомосексуализма, коррупции, религии и т.д. Как пример: «Соц-арт. Политическое искусство в России» (2007) «Добро пожаловать в Сочи-2014» (2013) и др.

Актуальными направлениями современного творчества являются:

- перформанс («искусство действия» – заранее режиссированные ради какойлибо цели действия, осуществляющиеся перед случайно собравшейся аудиторией);
- хеппенинг (художественная ситуация, создающаяся автором, основана на импровизации и активном вовлечении зрителей);
- поп-арт (заимствованные из массовой культуры образы, помещённые в новый контекст реальности и приобретающие инновационное смысловое «звучание»);
- видео-арт (медиавизуальные произведения искусства, создающиеся с помощью современных информационных технологий, включающих видеоряд, сюжет, монтаж, спецэффекты);

- инсталляция (арт-объект, состоящий из разнородных элементов, совмещённых в едином художественном произведении);
- граффити (рисунки, нанесённые с помощью аэрозольной краски на архитектурные строения, транспорт и другие городские объекты);
- стрит-арт (пост-граффити) – урбанистическое современное изобразительное искусство;
- концептуализм (идея в данном направлении приоритетнее, чем сама форма искусства, а художественное произведение состоит из разнообразных структурных компонентов: жестов, схем, графиков);
- боди-арт (в качестве «художественного полотна» произведения выступает человеческое тело – как средство изобразительного выражения);
- ленд-арт (природная среда является художественным материалом для авторского искусства);
- гиперреализм (техника живописи, при которой художник уделяет внимание деталям сюжета картины, стараясь придать им сходство с фотографией)
- арте-повера, или «бедное искусство» (применение в художественном творчестве нетипичных материалов – металла, неона, бумаги, пластмассы, проводов и т.д.). В особое направление молодёжного протеста можно выделить арт-активизм. Это искусство направлено на модернизацию общества, согласно арт-активизму, сущность человека заключается не в созерцании, а в деятельном преобразовании внешнего мира с помощью средств искусства. При этом авторский отчёт в Интернете о протестных акциях, представляющий собой информационный «вброс» в медиасреду, цель которого – вызов ответной реакции с последующим обсуждением аудиторией, является основной его характеристикой.

В заключении стоит отметить, что перформанс – своеобразная и неотъемлемая форма отражения современной реальности в искусстве. Посредством создания художественных образов акционист стремится не просто рассказать и показать нечто, не просто достучаться до «простого зрителя», но и дать ему почувствовать, непосредственно прикоснуться к чему-то тайному и неизведанному, стать не только участником, но и активным деятелем, меняющим несовершенный мир. Кроме того, человеческая природа сама по себе очень перформативна. Как бы то ни было, но все, даже самые провокационные и агрессивные по форме, перформансы современных художников объединены воедино единым смыслом: являют собой «свой обнаженный внутренний мир», выставляя напоказ тела и чувства, будоража тем самым умы людей абсолютно разных уровней мироощущения. И делается это для того, чтобы быть услышанными, получить ответную реакцию.

Современные попытки осмыслить акционизм как самостоятельное направление в искусстве оказываются успешными только в той степени, в какой авторы концентрируются на формальном аспекте, изолируя содержательный, ссылаясь на универсальность истины искусства, якобы преобладающую над хаотичными трансформациями форм. Самостоятельность акционизма будто бы заключена в его провокационной сущности – использовании человеческого тела, его отдельных частей и продуктов им производимых, а также иных сакрализируемых символических объектов (икон, животных, государственных), зачастую – с целью претворения политического жеста. Таким образом, художественный метод, как прагматический инструмент, реализуется в торжестве художника над смыслом, то есть над тем, что находится в центре произведения искусства. Как первые критики импрессионизма

отвергали использование чистых цветов и оптических эффектов, которые возникали в глазу зрителя в результате их сопоставления, так современные аналитики искусства пытаются изолировать новое объективирующее искусство – перформанс, хэппенинг, объекты, инсталляции, мультимедиа – от традиционного искусства с тем, чтобы предотвратить интеграцию современного искусства в общую историческую ткань и, таким образом, лишить его влияния на формирование стратегий элитарного и массового общественного мышления. Страх перед слиянием такого плана объясним: социальность сопротивляется изменениям, революционная сущность традиционного искусства успешно предана забвению в связи с тем, что усилия, требующиеся для сопоставления отдельного произведения с историческим контекстом, который остается единственным гарантом актуальности искусства, далеко превосходят временные и интеллектуальные ресурсы современного зрителя. Тем временем, акционизм – всего лишь закономерное явление в логике развития самостоятельной истины искусства. Целостность перформанса как такового несет в себе тот же смысл, что заключен в органичности картины. Косноязычие или революционное изменение, прячущееся в повседневной жизни позади гладких, аккуратно закругленных журналистских формулировок, находит свое выражение в произведениях искусства – то, что не сказано иначе, так как может повредить единство социального механизма, по-прежнему высказывается в изолированной от общества форме, в некоем вакууме предполагаемой, области чистого воображения, некой модели вселенной, которая влияет не на общественное устройство непосредственно, но в то же время претендует на изменения самого образа мысли человека.

Анализируя восприятие акции, автор статьи обратился к обсуждению «Сергея Суворова» в социальных сетях. Были выбраны те дискуссии, которые формировались по мере развития событий вокруг него как личности, а также вокруг его работ, субъектами которых были представители профессионального арт-сообщества: критики, кураторы, искусствоведы, художники (современные и классические). Все акции, в той или иной степени, провоцировали обсуждения и полемики в профессиональной среде, в социальных сетях. Стоит отметить, что, вероятно, такой активный и разнообразный отклик на «Угрозу» стал возможен в своем появлении, благодаря накопившейся массе реакций критического уровня на творчество Павленского и ставшее «традиционным» последующее развитие событий. Потому как практически после каждой акции Петр Павленский задерживался правоохранными органами и против него возбуждались дела по разным статьям.

Современная молодежь участвует в различных формах социально-политической деятельности. Значительное влияние на то, какой характер принимает художественный молодежный акционизм оказывает региональный фактор [6]. Для отражения событий молодежного акционизма был проведен контент-анализ событий, получивших освещение в печатных и электронных средствах массовой информации Республики Мордовия, а так же в интернет-источниках: на сайтах "ВКонтакте" и "Instagram".

В выше перечисленных ресурсах, большинство публикаций посвящено молодежным акциям. В данном исследовании под молодежной акцией понимается мероприятие, организованное самой молодежью, или мероприятие, основной целевой аудиторией которого является молодое поколение. Помимо молодежных акций, в исследуемых источниках широко освещаются акции и немолодежного характера, в которых молодежь принимает активное участие. Также имеют место информационные сообщения о каких-либо событиях и мероприятиях, в которых упоминается название молодежной акции. Такая палитра публикаций об акциях позволила разделить архив каждого источника на три блока. Рассмотрим два первых блока по каждому источнику.

В газетах подавляющее количество публикаций описывают молодежные акции социального характера, меньше по количеству материалов — про благотворительные и общественно-политические акции. Среди социальных акций чаще всего упоминаются

акции патриотической направленности (акция «Спасибо за Победу», акция «Молодёжь помнит» и др.). Акции в честь ветеранов, как правило, выполняют не только патриотическую функцию, но и имеют дополнительный акцент — это могут быть экологические акции (например, акция по посадке елей в память о ветеранах), спортивные праздники (например, спортивное мероприятие активистов ассоциации дворового спорта Барнаула по отжиманию на руках 25568 раз — именно столько дней прошло с 9 мая 1945 г. по 9 мая 2015 г.). Особенно часто в публикациях газеты «Алтайская правда» упоминается молодежная патриотическая акция «Снежный десант». В числе акций немолодежного характера в газете «Алтайская правда» чаще всего упоминаются патриотическая акция «Бессмертный полк».

Современное российское общество подвержено системным трансформациям. Главным индикатором таких трансформаций является динамика ценностных ориентаций современной молодёжи, которая находит отражение в современном искусстве в форме протеста. Молодёжь, как движущая сила любого общества, всегда активно ищет пути для самореализации, самоактуализации и культурной идентификации. Социально-культурный динамизм и современные вызовы общества усложняют процесс поиска творческой индивидуальности. Все эти изменения нашли отражение в современном искусстве, в идеологии которого воплотились основные принципы постмодернизма. Произошло перенацеливание изобразительного акцента: от принципа «мимесиса» в творчестве (подражания реальности) к принципу «пойесиса» (созданию новых реальностей). В современном искусстве стираются границы различия между объектами искусства и «не-искусства», и под продуктом воплощения вдохновения художника может стать всё, что угодно, любой предмет и объект, при условии, что он должен быть публично выставлен или информация о нём должна получить огласку в СМИ. Сегодня искусство транслирует коллективное и социально ангажированное творчество, взаимосвязанное с политическими изменениями в обществе, превращаясь в инструмент групповой мобилизации и протеста [7].

Однако перспектива вечности, присущая «большому» искусству, сохраняется и в акционизме. Причастность к вечному реализуется за счет близости акций к первобытным ритуально-магическим формам, вечность входит в художественную акцию на уровне бессознательных архетипических структур, реализующихся в ней. Неслучайно сфера сексуального как вечная тема так активно эксплуатируется акционистами. «Концептуальное шаманство» Й. Бойса является характерным примером символизации и сакрализации профанного: войлок и жир — любимые атрибуты его перформансов — концептуально осмысляются в комментариях автора как хранитель витальной энергии и сама эта энергия. Темпоральный характер акционизма рождает проблему отсутствия полноценного материального носителя произошедшего события. Во время акции художник производит некоторое действие. Это действие фотографируется. Документальные снимки, описания участников, сам концепт и авторские комментарии события составляют материалы для изучения. Но все это не может адекватно запечатлеть акцию. Она принципиально сиюминутна, ориентирована на непосредственное восприятие, переживание, на соучастие. Это еще одно из новых качеств художественного процесса — гораздо выше степень причастности воспринимающего к произведению. Акция становится художественным событием именно через активное соучастие, сотворчество, сопереживание зрителя-читателя-воспринимающего. «Многие явления русского авангарда работали с категорией психического и внутри нее, конструируя не само событие, но его восприятие» [3, с. 185].

Однако мы можем констатировать лишь то, что современный акционизм начинает приобретать все более политический характер, сужая свой смысловой горизонт до освещения злободневных тем (например, акции арт-группы «Война»). В то же время, ритуально-магические корни акционизма спрдают этим акциям масштаб и

значительность, отличающие их от простого хулиганства. Потому они и имеют широкий общественный резонанс, открывая вниманию публики сложные отношения между искусством и жизнью культуры, общества в целом. При всем значении акционизма как формы самосознания и самопрезентации культуры существуют некие «болевы́е точки», придающие этому явлению маргинальный характер в сфере общественной жизни. Это прежде всего ценностно-нормативная индифферентность художественных акций. Гений сам пишет законы своему творчеству, как постулировал Кант, и теперь каждый, кто организует художественную акцию, работает в парадигме гения, которому не писан закон внешнего мира. А в свете общей ориентации современного искусства на протест, эпатаж и стремление к разрушению нормы (моральной, психологической, физиологической и т. д.), проба границ дозволенного оказываются программными.

1. Акунина Ю.А., Ванина О.В. Протестное искусство в молодёжной среде: социально-культурный анализ // Вестник МГУКИ. 2016. 5 (73). С. 76-83. 3. конференция (16 февраля 2018 г.). СПб.: СПбГУП, 2018. С.41-42.
2. Минкульт придумал новое определение современного искусства. URL: <http://medusa.io> (дата обращения: 10.07.2018).
3. Бережная Е.А. Художественный акционизм и маргинальная телесность // Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: VIII Всероссийская научнопрактическая
4. Столяров А. А. Практики современного искусства в российских уличных протестах // Политическая лингвистика. 2014. № 2. С. 180–185.
5. Акунина Ю. А. Арт-активизм как актуальная форма протеста: социокультурный анализ // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 1 (57). С. 79–85.
6. Авдеева Г.С., Омельченко Д.А., Атясова Н.Ю. Специфика молодежного общественно-политического акционизма в России (по результатам обзора социологических исследований) // XVIII Международная конференция памяти проф. Л.Н. Когана «Культура, личность, общество в современном мире: Методология, опыт эмпирического исследования», 19–20 марта 2015 г., г. Екатеринбург. Екатеринбург, 2015
7. Столяров А. А. Практики современного искусства в российских уличных протестах // Политическая лингвистика. 2014. № 2. С. 180–185.
8. Деготь Е. Ю. Русское искусство XX века: монография / Е. Ю. Деготь. Москва: Трилистник, 2002. 224 с.

Муединов Д.М.

Теоретические и практические аспекты чистоты интонирования при игре на медно-духовых инструментах

*Крымский инженерно педагогический университет им. Февзи Якубова
(Россия, Симферополь)*

doi: 10.18411/lj-09-2020-136

idsp: ljjournal-09-2020-136

Аннотация

В данной статье авторы обосновывают, что главным условием, обеспечивающим качественное исполнение на медно-духовых инструментах, является умение музыканта правильно согласовать дыхание, работу языка, губ, пальцев и слуха. Все эти компоненты, находясь в постоянном игровом взаимодействии, образуют исполнительский аппарат музыканта-духовика, уровень развитости которого непосредственно обуславливает интонационные особенности игры. Однако, помимо всего вышесказанного, авторы выделяют ряд не менее важных моментов в контексте исследования чистоты интонации - конструктивные особенности медно-духовых инструментов, строение вентильного и пистонного механизмов, температура внешней среды, а также предварительное разгравивание.