РАЗДЕЛ 2

ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.937.5

DOI: 10.32340/2414-9101-2019-1-49-53

С. А. Бабаскин, кандидат философских наук, доцент
Алтайский государственный институт культуры (Барнаул, Россия)
babaskin7a@gmail.com

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Рассмотрены некоторые особенности трансформации художественного восприятия зрителем произведений искусства под влиянием современных цифровых технологий, получивших широкое распространение в деятельности современных учреждений культуры. Автор осмысливает связь между процессами внедрения различных видов мультимедийных технологий в экспозиционную деятельность учреждений культуры и задачей формирования способности современного зрителя к художественному восприятию. Высказана гипотеза о решающем вкладе интернет-коммуникации (в формате «культуры соучастия») в решение этой задачи.

Ключевые слова: *художественное восприятие, зритель, произведение искусства, мультимедиа в экспозиционной деятельности, «культура соучастия», информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», интернет-коммуникации.*

В современной культурной ситуации исследователи отмечают наличие противоречивых, на первый взгляд, тенденций. С одной стороны, «социологические исследования последнего 10-летия устойчиво выявляют неподготовленность большей части публики к специфическому общению с произведением искусства» [1] а, с другой стороны, активно идет процесс внедрения современных цифровых технологий в практику учреждений культуры. Вторая тенденция, казалось бы, должно способствовать преодолению психологических барьеров в общении с искусством у значительной части зрительской аудитории, а именно у молодежи для которой эти технологии стали привычными и удобными, однако, на практике этого не происходит. В этой связи представляется актуальным анализ того влияния которое может оказывать цифровая среда и порожаемые ей возможности на восприятие произведений искусства.

Информационные технологии и мультимедиа проникают в выставочную деятельность по двум основным направлениям. В одном случае они используются как вспомогательный инструмент для учета и хранения (музейные АИС), создания электронных пояснений (электронные этикетки) и музейных веб-сайтов, а в другом они становятся полноценными составляющими экспозиционной деятельности. К числу последних относятся арт-инсталляции, анимированные карты, интерактивные столы, виртуальные конструкторы, интерактивные спектакли и мультимедийные презентации и выставки.

Рассматривая влияние современных технических средств используемых в музейной практике на процесс коммуникации зрителя с музейной экспозицией, важно учитывать факт различной направленности музеев. Так, если в деятельность музеев естественнонаучной, технической, исторической и этнографической направленности мультимедийные возможности вписываются вполне органично, то использование их при экспонировании произведений изобразительного искусства не является столь однозначным уже в силу специфики художественного восприятия как такового.

Отличаясь от обыденного восприятия глубиной, живостью и напряженностью художественное восприятие представляет собой неразрывное единство образной, эмоциональной памяти и визуального мышления. Именно это единство позволяет зрителю достичь активного (сотворческого) восприятия и тем самым преодолевая «буквальное» прочтение произведения изобразительного искусства, «открыть и понять за событийной стороной картины ее глубинное смысловое пространство» [1].

Интересный анализ того вида зрительского восприятия, который складывается в процессе мультимедийных экспозиций произведений изобразительного искусства, был сделан И. Н. Захарченко. Как отмечает этот исследователь, современные мультимедийные экспозиции погружают зрителя в совершенно особую атмосферу. Она характеризуется ярко выраженной динамичностью (непрерывная смена цифровых копий произведений изобразительного искусства дополняется фрагментированием отдельных изображений и их увеличением), кроме того визуальный ряд совмещается со звуковыми, световыми и цветовыми (используются различные цветовые фильтры) эффектами. В результате происходит своеобразная интенсификация зрительского восприятия, оно становится более ярким, но, к сожалению, не обретает силу собственно художественного впечатления. Думается, совершенно обоснован вывод И. Н. Захарченко о том, что у зрителя мультимедийной художественной экспозиции «представление о шедеврах искусства рождается и закрепляется на основе образного переживания визуально-акустического воздействия использованных экспозиционных технологий. Возникает особый чувственный опыт, исходящий не столько от восприятия репродуцируемого произведения, сколько от мультимедийных приемов воздействующих на каждого зрителя в зависимости от его сенсорики и личных качеств» [2. с. 116].

Таким образом, хотя мультимедийные экспозиции вызывают большой интерес зрительской аудитории и могут давать определенный набор информации о художнике и его творчестве они, тем не менее, остаются в формате масс-культурного текста, который может увлекать, завораживать зрителя, но последний при этом все равно пребывает в позиции пассивного потребителя развлекательного контента. В сети Интернет можно найти довольно много отзывов зрителей мультимедийных выставок и их реакции варьируются от восхищения новым форматом знакомства с произведениями изобразительного искусства до резкого неприятия. Критические замечания связаны с тем, что не всегда спецэффекты были уместны, например музыкальное сопровождение могло навязывать определенное настроение, а движение и вращения отдельных элементов цифровых копий картин могло вызывать состояния подобные трансу.

Сильный суггестивный эффект мультимедийных экспозиций у неподготовленных зрителей на волне ярких впечатлений, источник которых ими в полной мере не осознается, может создавать иллюзию абсолютного «вчувствования» в творческий мир того или иного художника. Как представляется, подобные эрзацы художественных восприятий опасны тем, что могут затруднить критическую оценку собственной меры развития эстетического вкуса и заблокировать у зрителя желание совершенствоваться в этом направлении. Конечно, и факт посещения традиционного музея изобразительных искусств еще не является гарантией того, что посетитель не просто «пробежался взглядом» по экспозиции и немного задержался послушать экскурсовода у наиболее известных полотен, а, действительно, всматриваясь в картину и при этом, вслушиваясь в себя, смог открыть для себя новый пласт духовного содержания. Просто мультимедийные экспозиции потенциально способные привлекать очень большое число зрителей еще более заостряют проблему поиска новых возможностей воспитания художественного вкуса и формирования способности к художественному восприятию.

Как представляется, большим потенциалом в этом отношении обладает так называемая культура соучастия (Participatory culture) которая по своей сути является своеобразным антиподом тенденции распространения консюмеризма на самые разные сферы жизни. Феномен «культура соучастия» как социальное и культурное явление рождается в XIX веке в виде различного рода литературных кружков, клубов любителей словесности, и т. д., где обсуждались, получившие общественный резонанс, произведения художественной литературы, а также других жанров искусства. Однако, концептуально понятие «культура соучастия» было разработано в 90-е годы XX века американским философом Г. Джекинсом. Сегодня оно применяется по отношению к различным

фан-сообществам, объединениям по интересам, которые творчески подходят к продукции культурной индустрии. Этот творческий подход исключает пассивное потребление и предполагает определенную трансформацию первоначального произведения, которая может выражаться в заинтересованном коллективном обсуждении, создании продолжения произведения, конкурсе и т. п. Многие из созданного в рамках подобного сотворчества представляет культурную ценность. С появлением Интернета, который предоставляет широкие технические возможности для общения и комментирования, культура соучастия получила новый импульс к развитию. Как отмечает Н. Самутина «под культурой соучастия в современных исследованиях понимается вся та существенная рецептивная и творческая работа, которая производится активными читателями/ зрителями/ пользователями современного пространства массовой культуры в коммуникации друг с другом»[3].

Опыт реализации «Participatory museum» имеют на сегодня и зарубежные и отечественные учреждения культуры когда, например, используя социальные сети, музеи вовлекают зрителей в процесс создания новой выставки или изменения экспозиционного пространства. Подобные формы вовлечения зрителя в жизнь музея важны, но они должны быть дополнены, если иметь в виду художественные музеи, и формами развития эстетического вкуса у потенциальных зрителей.

В этом отношении представляется плодотворным использование опыта блогеров пишущих на темы искусства и нашедших при этом форматы общения в духе практик соучастия. Среди этих блогеров особенно выделяется Софья Багдасарова, которая ведет блог в Live Journal под ником shakko_kitsune. О степени популярности этого блога говорит то, что он может набирать 40–50 тысяч посещений в день. Софья является профессиональным журналистом с искусствоведческим образованием. Кроме ведения блога она пишет статьи о живописи и истории российской культуры, которые размещаются на Портале культурного наследия и традиций России «Культура, РФ» (проект Министерства культуры РФ). Ее блог был отмечен как « Лучший ЖЖ блог» 2017 года. Сама Софья видит причины популярности своего блога в том, что подобный способ общения с читателями дает ей возможность проявить личное отношение к искусству, эмоциональность, юмор, а также касаться в своих постах тех тем и сюжетов, которые зачастую остаются вне внимания классического искусствоведения.

Среди многочисленных постов данного блогера в аспекте рассматриваемой проблемы развития способности к художественному восприятию наибольший интерес представляют те посты, которые Софья создает как своеобразные задания для читателей. Примером может служить пост на тему «Реально творчество гениев сразу видно, или это искусствоведы сами все придумывают?» Задание устроено таким образом, что на несколько схожих сюжетов предлагаются по две малоизвестные картины, причем одна из них принадлежит кисти мастера – автора признанных шедевров, а вторая художнику, не имеющему в своем творческом багаже картин обретших мировую славу. Читателям, нужно попытаться определить, какие из этих картин написаны художниками гениями, а какие нет. Предваряя выполнение этого задания, Софья отмечает, что важно не только пристально рассмотреть картины, а не скользнуть по ним взглядом, но и затем вслушаться в вызванные этим просмотром собственные эмоции и попытаться вербализовать их, ведь вербализация помогает осознанию. Многие читатели (16 страниц комментариев к этому посту) поделились своими размышлениями о том, чем они руководствовались, делая выбор. В результате получилось нечто подобное искусствоведческому анализу, но только более непосредственное и живое, ведь в задании присутствовал и элемент соревнования (быть в числе тех, кто дал на 100% правильный ответ), а кроме того, в подобном общении можно совершенно открыто высказать свое мнение, не опасаясь прослыть невеждой. Читатели в своих комментариях обращали внимание не только на эмоции, которые вызывали у них представленные картины, но и пытались проанализировать выразительные средства использованные художниками. Были отмечены: «интересная работа с цветом и светом», «смелость кисти», «мягкость линий и красок», «экспрессия цвета и движения», «композиционная цельность», «выбор ракурса» и многое другое. Чтобы передать атмосферу обсуждения приведем несколько интересных суждений, например, такие: «Гении оставляют глазам и мозгам некоторый простор для творчества, у не-гениев все открыточно завершено. Гении увереннее и смелее пишут, не боясь ошибиться. Нет ощущение

ния вылизанности», «Приглашают рассмотреть красоту в неочевидном для этого пейзаже или сезоне в основном гении»[4].

Весьма существенный момент заключается в том, что подобный формат знакомства с произведениями изобразительного искусства дает возможность заинтересованного сравнения своих оценок с суждениями других посетителей блога и такой живой обмен мнениями является более действенной мотивацией к углублению и развитию собственного художественного вкуса, нежели классическая искусствоведческая лекция. Важно и то, что эффект общения в формате культуры соучастия могут почувствовать на себе не только посетители блога, выполняющие подобные творческие задания, но и сам автор-блогер. «Я очень рада, – пишет Софья Багдасарова, обращаясь к своим читателям, – что мы с Вами так взаимодействуем... и Вы своими вопросами и рассуждениями направляете меня на придумывание следующих заданий» [4].

Интерес представляет и деятельность тех блогеров, которые, не имея специальных знаний в области искусствознания, находят, тем не менее, формы совместной активности, способствующие художественному образованию. Одной из таких форм являются флешмобы. Блогер, пишущая под ником vikussss так определила цель подобного флешмоба «Идея: заполнить ленту произведениями искусства в противовес мусору, которым полнится информационное пространство»[5]. Каждый участник флешмоба готовит не только краткую информацию о конкретном художнике (зачастую до этого ему неизвестном) и выкладывает репродукции его картин, но и передает свои собственные ощущения от его творчества. Например, vikussss отметила, что не только открыла для себя, изучив творчество Жоржа Сёра, такое направление как пуантилизм, но и смогла через его картины глубже воспринять суть импрессионизма, который был ей ранее не близок. Подобное общение между участниками флешмоба не только стимулирует к расширению художественного кругозора, но и оказывает позитивное влияние на способность улавливать и выражать свои собственные художественные впечатления, а ведь без подобной рефлексии формирование художественного восприятия невозможно.

Таким образом, Интернет-коммуникации в духе культуры соучастия способны вносить реальный вклад в дело эстетического воспитания и способствовать тому, чтобы люди приходили на выставки не для того чтобы отметить на популярном событии, сделав селфи, а чтобы открыть более глубокое измерение мира и себя самого.

Список литературы

1. Столяров, Б. А. Художественное восприятие и современные информационно-коммуникативные технологии [Электронный ресурс] // Педагогика искусства : электрон. науч. журнал. – 2013. – № 4. – Москва, 2013. – Режим доступа : http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/stolyarov_0.pdf (дата обращения: 18.01.2019 г.).
2. Захарченко, И. Н. Цифровые презентации искусства в контексте мультимедийных экспозиций: проблемы восприятия // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия: история, филология, культурология, востоковедение. – 2017. – № 6. – С. 107–113.
3. Самутина, Н. Культура соучастия (participatory culture) в цифровом подполье: коммуникативные практики русскоязычных фандомных сообществ [Электронный ресурс] // «Независимые от кого?»: альтернативы СМИ, малые издательства и блогеры в России : сб. матер. конф. (Париж, Франция; 1–2 окт. 2015 г.) / Cultures et sociétés d'Europe orientale, balkanique et médiane – EUR'ORBEM. – Электрон. дан. – Paris, 1997–2013. – Режим доступа : <http://eurorbem.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/samutina.pdf> (дата обращения: 10.02.2019 г.).
4. Шакко (псевд.) Реально творчество гениев сразу видно, или это искусствоведы сами все придумывают? [Электронный ресурс] / «Живой журнал», интернет-сообщество – Электрон. дан. – Режим доступа : <https://shakko-kitsune.livejournal.com/1337567.html> (дата обращения: 14.02.2019 г.).
5. Картины Жоржа Сёра (Франция, 1859–1891). [Электронный ресурс] / «Артхив», интернет-сообщество художников. – Электрон. дан. – [Б. и.], 2019. – Режим доступа : <https://artchive.ru/georgesseurat> (дата обращения: 26.02.2019 г.).

Sergey A. Babaskin, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Altai State Institute of Culture (Barnaul, Russia)
babaskin7a@gmail.com

REVISITING TRAINING OF A TODAY'S SPECTATOR'S ARTISTIC PERCEPTION

Abstract. The paper considers peculiarities of changes in a spectator's artistic perception of art works under the influence of the modern digital technologies widely spread in the today's cultural institutions activities. The author of the article discuss a relation between expansion of various types of multimedia technologies in exhibition work of cultural organizations and a need of building of an ability of the today's spectator's to artistic feeling. Also, the researcher makes an assumption about the crucial contribution of Internet communication (in "culture participation" mode) into a solution of the problem.

Keywords: *artistic perception, a spectator, a work of art, multimedia in displaying, "culture of participation", information telecommunication network "Internet".*

УДК [786.6+78.071.2]:7.03:78(100)

DOI: 10.32340/2414-9101-2019-1-53-58

И. Ю. Оношко, кандидат искусствоведения, доцент
Белорусская государственная академия музыки (Минск, Беларусь)
onoshkoira@yandex.ru

ФЕНОМЕН ФОРТЕПИАННОЙ ВИРТУОЗНОСТИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

Аннотация. Представлен авторский взгляд на историко-культурный контекст формирования представлений об эталонном художественном и техническом уровне исполнения музыкальных пьес для фортепиано в разные периоды времени (барокко – классицизм – романтизм – XX в. – начало XXI в.). Автор подчёркивает зависимость критериев оценки эстетической ценности виртуозности от жанровых особенностей композиторского творчества и технического своеобразия исполнительства, от господствовавших в разное время взглядов на феномен искусства импровизации. Охарактеризована эволюция взглядов музыкальных деятелей разных эпох на феномен виртуозного исполнения фортепианной музыки.

Ключевые слова: *виртуозность, виртуоз, фортепианное искусство, композиторское творчество, исполнительская деятельность, музыкальное исполнительское искусство, композитор-виртуоз, романтическая виртуозность.*

Виртуозность – это высший уровень исполнительского мастерства, атрибут творческой деятельности музыканта-исполнителя, важный компонент его профессиональной готовности к технически совершенной и самобытной исполнительской интерпретации музыки, артистическое качество, необходимое для публичного (концертного) исполнения музыкального произведения. В художественном феномене виртуозности отражается взаимная обусловленность технической и художественной составляющих процесса создания и исполнительской интерпретации музыкального произведения. Как особая эстетическая ценность музыкального исполнительства, виртуозность является важнейшим условием воплощения творческого замысла композитора, достижения подлинного единства содержания и формы музыкального произведения, показателем высокого уровня профессиональных компетенций музыканта-исполнителя в использовании выразительных средств инструмента.

Фактор виртуозности в музыкальном искусстве реализуется в исполнительской деятельности и является отражением такого художественного акта, в котором музыкант-исполнитель демонстрирует процесс преодоления технических трудностей в превосходных степенях качества исполнения.