МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М.В. ЛОМОНОСОВА

Факультет журналистики Кафедра новых медиа и теории коммуникации

Работа на тему:
«Современное искусство как средство коммуникации»
Desiranting
Выполнила:
Студентка V курса д/о
509 группы
Степанова Анастасия
Преподаватель:
Засурский И. И.

В XXІвеке коммуникация, безусловно, стала неотъемлемой частью жизни каждого человека. Современные технологии позволяют нам общаться не только с членами семьи, близкими друзьями и людьми, которые находятся непосредственно рядом, но даже с незнакомыми людьми, живущими на другом конце планеты. Важнейшим элементом коммуникации стала интерактивность, и теперь мы можем вступать в диалог с представителями всех сфер общественной жизни, которые ее формируют.

Искусство является неотъемлемой частью духовной жизни общества, и я попытаюсь разобраться, каким образом происходит коммуникация в этой сфере. Для начала стоит дать определение коммуникации.

Коммуникация (лат. communicatio - от communico - делаю общим, связываю, общаюсь) — 1) путь сообщения, связь одного места с другим, 2) Общение, передача информации от человека к человеку - специфическая форма взаимодействия людей в процессах их познавательно-трудовой деятельности, осуществляющаяся главным образом при помощи языка (реже при помощи др. знаковых систем)¹.

Сербский философ Милан Узелацсчитает, что современное искусство не является искусством, так как оно утратило дух, а в коммуникации нет никакой необходимости, потому что она «сводится к самоосвещению собственной позиции, погрязшей во лжи»².

Тогда следует понять, что такое современное искусство. Однозначный ответ на этот вопрос не могут дать даже искусствоведы. В данной работе я буду подразумевать под понятием «современное искусство» те принципиально новые художественные формы и практики, отличные от традиционных, которые используют авторы. Это новые виды живописи, перфоманс,

¹ Большой энциклопедический словарь. URL:http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/

²Узелац. К проблеме «возможности» коммуникации в сфере «современного искусства». URL: http://www.uzelac.eu/

инсталляции, видео-арт, акционизм и т.д. Это и использование современных технологий для создания произведений.

Некоторые не считают современное искусство искусством. Ольга Седакова, поэт, переводчик, доктор богословия, задается вопросом: «Да и кто в качестве цели творчества полагает теперь «принесение дара» миру, кто думает одарять, а не бросать вызов, не самовыражаться и т.п. Бетховен, сравнивший себя с Дионисом, несомненно, принял бы эти слова как свои: откровение красоты, истинное служение ей, приношение ее в дар человечеству. Но современные художники, признают ли они себя в этом описании? Я перебираю в уме признанных людей современного искусства, его ведущих мастеров: кто из них назвал бы себя служителем красоты?» 1

Трудно в чем-то не с этими двумя исследователями. Да, современное искусство не имеет никакого отношения к возвышенному, духовному, трансцендентному. Но современное искусство представляет нас, людей, и современный художник находится в поисках человеческого, а не потустороннего, как раньше. Теперь он не верит в существование чего-то высшего, поэтому для него люди и есть мир. В нем он ищет смысл, познает себя, его воссоздает. Настоящее – вот, что для него ценно. А человеческое – это, в том числе, и коммуникация. И именно она становится неотъемлемой частью современного искусства.

Кто-то признает ценность современного искусства, но не считает его искусством в традиционном понимании этого слова. Как, например, искусствовед и переводчик Павел Алешин: «Суть заявленного в самом начале вопроса, на самом деле, в том, какова природа искусства вообще, и можно ли рассматривать новые художественные практики в контексте истории изобразительного искусства. На мой взгляд, — нет. Я не отрицаю их существование (это было бы глупо), не отрицаю их культурную значимость. Это, безусловно, новый феномен культуры, но феномен, для которого нужно

¹Седакова О. Мнение // Искусство. – 2013. - №2. – С. 15.

создать свою новую терминологию, поскольку в противном случае уравниваются разнородные явления — искусство, и то, что им не является» 1 .

Часто аудиторию, не признающую современное искусство как искусство, смущает, в первую очередь, отсутствие необходимости определенных навыков, ремесленной составляющей, академического образования для современных художников. Сегодня каждый может создавать произведения искусства, и они необязательно должны быть технически сложными. А это наталкивает аудиторию следующие мысли: «Как это можно считать искусством, если так может пятилетний ребенок?». При этом люди почему-то забывают о смысле. Если произведение заставляет нас о чем-то задуматься, попытаться найти ответ на какой-то вопрос, открывает нам что-то новое, разве нельзя считать его искусством? Вот, что говорит по этому поводу историк искусства Валерия Куватова в приведенной выше статье Павла Алешина: «Его[искусства] функция вдругом — в выражении отношения художника-автора к миру, в котором он живет, и в побуждении зрителя к формированию (или осознанию) собственного отношения к этому миру. Если функция реализуется, то, нравится нам это или нет, современное искусство является именно искусством».

Лично мне ближе всего точка зрения Валерии Куватовой. История конфликта поколений стара как мир. Веками люди консервативных взглядов относительно той или иной сферы жизни не признавали необходимость чтото менять, и нечто новое вызывало у них бурю негативных эмоций. Многие художники, музыканты, литераторы не были признаны в свое время, только их потомки смогли по-настоящему оценить их вклад в искусство. Именно такие люди, умеющие думать по-новому, двигают человечество вперед.

Современное искусство зачастую действительно делает акцент на содержании, а не на форме. Конечно, многие произведения прекрасны и с

¹Алешин П. Является ли искусством современное искусство? // Thesis.ru. 2014.URL: http://thezis.ru/yavlyaetsya-li-iskusstvom-sovremennoe-iskusstvo.html

эстетической точки зрения, и с содержательной, но есть и такие, где видимая красота отсутствует. Есть даже произведения, которые с первого взгляда вызывают отвращение, испуг, неприязнь и другие негативные эмоции. И тогда весь вес приходится на содержание, а зритель задается вопросом: «Зачем автор так сделал?». Именно затем, чтобы и вызвать такие эмоции, чтобы человек, видящий это, задумался, почему это так неприятно. В пример, на мой взгляд, можно привести картину «Слава КПСС» Эрика Булатова, выставка которого недавно прошла в Москве. На фоне голубого неба изображена красная надпись: «Слава КПСС». Смотреть на это, и правда, неприятно, красные буквы так и режут глаза. Но если вдуматься, то понимаешь, что этим хотел сказать автор. Голубое небо – символ свободы, символ жизни, и его портит надпись цвета советской власти. У Булатова очень сложные отношения с коммунистической партией, он практически не выставлялся в России и был вынужден эмигрировать. Зная все это, на картину смотришь по-другому. Это произведение и должно вызывать чувство тревоги и неприязни, чувство того, что этот красный текст мешает голубому небу, как советский режим мешал Булатову жить и творить.

Тем не менее, живопись – традиционный вид искусства, и, чтобы разобраться лучше в заявленной теме, возьмем в пример перфоманс. Марина Абрамович в 1997 году организовала выставку «Балканское барокко». На ней она четыре дня подряд в течение шести часов сидела в окружении груды говяжьих костей, счищая с них мясо, напевая традиционные балканские песни. На стенах были проекции с изображениями художницы в детстве и ее родителей. Перфоманс был посвящен войне в Югославии, ужасам и страданиям людей. Марина Абрамович сама говорила о смысле этого: «Вы не сможете смыть со своих рук кровь, так же как нельзя смыть позор войны. Но все же очень важно преодолеть это чувство» 1. Безусловно, с первого

 $^{^1}$ Сольные работы, 1995—2005 - Marina Abramović
— Гараж. // ЦСИ «Гараж». URL: http://abramovic.garageccc.com/ru/works/8

взгляда такое действо может вызвать недоумение и даже отвращение. Но, если подумать, можно понять смысл этого произведения, ощутить на себе чувства художника.

Наблюдая то или иное произведение искусства, мы задаемся вопросом: «Что этим хотел сказать автор?». И тогда в игру вступает коммуникация между автором и зрителем, слушателем или читателем. Художник выстраивает свое произведение так, чтобы аудитории был понятен его смысл. И если человек испытывает отвращение при взгляде на, допустим, инсталляцию, значит, он должен его испытать и задуматься.

В контексте современного искусства можно выстроить следующую цепочку коммуникации: автор – произведение – аудитория. Произведение выступает здесь как средство коммуникации, с помощью которого автор доносит до аудитории свой замысел.

Однако в современном искусстве коммуникация может быть не только Интерактивность односторонней. стала частью такого явления, как contemporaryart. Зритель может также участвовать в создании этого произведения, становиться соавтором, помощником. В качестве примера можно привести уже упомянутую Марину Абрамович и ее работу 1974 года «Ритм 0». В рамках этого перфоманса на столе рядом с художницей лежало семьдесят два предмета (плеть, нож, пистолет и т.д.), и посетитель мог использовать их использовать как угодно по отношению к ней. Спустя шесть часов ее тело было порезано, поцарапано и изрисовано, одежда искромсана. Зритель становился не просто наблюдателем, но и создателем произведения. Здесь ОНЖОМ построить другую цепочку: автор – произведение зритель/участник – конечное произведение. Однако главную роль играет не столько конечное произведение, сколько сам процесс. И уже сам процесс произведением искусства. Зритель-участник становится вступает коммуникацию с автором и вместе с ним создает произведение. Автору принадлежит идея, но, каким будет конечный результат, он не знает. На первое место здесь ставится именно творческий акт. Автор выступает инициатором процесса, создателем поля для коммуникации.

В традиционном искусстве, между прочим, важнейшим фактором тоже является именно творческий процесс, замысел автора и создание произведения. Для художника в широком смысле слова важно именно само творчество, мысли и чувства, замысел и то, что он переживает в процессе создания, а уже потом конечное произведение.

Первостепенность самого процесса отмечается и в живописных произведениях, например, картинах Джексона Поллока, которого называют художником действия. При создании его картин зритель становился наблюдателем, и, следовательно, непосредственно участником самого творческого процесса.

Неудивительно, что многие исследователи отмечают именно отсутствие искусстве. Здесь действие, произведения современном важно участниками. Каждый коммуникация между его привносит что-то неповторимое в это коммуникативное пространство, создает процесс коммуникации, который в подобном случае и является искусством.

Вот, что говорит по этому поводу Ольга Шишко, учредитель и директор центра культуры и искусства МедиаАртЛаб, руководитель факультета «Медиа-арт» в Академии коммуникаций WordShop: «История современного искусства XX века — это история расширения и захвата пограничных территорий. Художник всегда стремился туда, где сила и новый зритель, стремился создать новые стратегии и новые пути коммуникации. Развитие новых каналов коммуникации и электронных технологий, их активное внедрение в область искусства не только предоставило художникам новый набор технических средств, но и радикально изменило их мировосприятие, так же как границы и сущность изобразительного искусства. <...>Исчезает произведение искусства как таковое — в качестве его замены выступают

коммуникативные игры. Как пишет Петер Вайбель: «Художественный объект в классическом понимании заменяется открытой сферой действия, в которой создаются новые союзы между автором, произведением и зрителем, а также действуют новые контакты (преображенный автор и преображенный зритель)»¹.

Новые технологии также стали неотъемлемой частью современного искусства. С их помощью создаются инсталляции, фотографии, видео-арт, цифровое искусство, сетевое искусство и т.д. Некоторые произведения соптетрогатуаттсоздаются и существуют только в Интернете. Авторы используют современные технологии и для организации выставок, перфомансов и т.д. Применительно к таким видам деятельности часто используют термин «искусство новых медиа».

Попробуем разобраться, что это такое. Антон Деникин в своей статье «Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям» делает следующие выводы: «Мультимедиа – это не форма нового искусства, не самостоятельная форма художественного творчества (хотя творческое начало свойственно работам дизайнеров, художников и пользователей с мультимедиа), не авторское средство отражения реальности в художественных образах. Термин «мультимедиа» определяет работы художников и дизайнеров как многосредовые (т. е. включающие видео, аудио, слайды, фотографии, тексты, перформанс, балет, сценическое действие, поэзию и пр.), но не как относящиеся к особому «искусству мультимедиа». Современное значение термина «мультимедиа» – ЭТО цифровые интерактивные мультимедиа. Термин «мультимедиа-(multimediaart) синонимичен «цифровому искусству» искусство» «искусству новых медиа». Последние два термина более предпочтительны при анализе мультимедийных произведений художников. Мультимедиатехнологии применяются в коммерческих цифровых и компьютерных

¹

¹ Конференция журфака МГУ: BiennaleWay, отказ от денег и коммуникативные игры. URL: http://theoryandpractice.ru/posts/4841-konferentsiya-zhurfaka-mgu-biennale-way-otkaz-ot-deneg-i-kommunikativnye-igry

продуктах, таких как видеоигры, мультимедийные энциклопедии, презентации и пр. Режиссура мультимедиа (англ. multimediadirector, gamedesigner) как профессия востребована в коммерческой мультимедийной продукции, тогда как в области экспериментального и современного искусства (контемпорариарт) работают мультимедиа-художники, а их творчество относится к цифровому искусству (или искусству новых медиа)»¹.

Согласимся с Деникиным в том, что newmediaartявляется частью современного искусства, но не все произведения, созданные с помощью технологий новых медиа, являются искусством. Видеоигры, к примеру, - результат работы автора с новыми технологиями, но цель их создания – коммерческая, поэтому они не являются искусством. Мультимедиа-художники, в свою очередь, тоже используют современные технологии, но делают это ради искусства.

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

- 1) современное искусство можно рассматривать как искусство;
- 2) современное искусство отходит от традиционных форм, и важнейшую роль в нем играет процесс коммуникации автора и аудитории;
- 3) новые технологии важная составляющая contemporaryart, но их использование необязательно гарантирует принадлежность произведения к искусству.

8

¹ Деникин А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов и реалиям // Художественная культура. − 2013. - №2. URL: http://sias.ru/magazine/vypusk-6-2013/yazyki/843.html

Список литературы

- 1) Искусство. 2013. №2;
- 2) Гройс Б. Топология современного искусства // Художественный журнал. 2006. URL: http://xz.gif.ru/numbers/61-62/topologiya/;
- 3) Жиляев А. Заметки о проблеме коммуникации в современном искусстве // Художественный журнал. 2009. URL: http://xz.gif.ru/numbers/73-74/zhilyaev/;
- 4) Деникин А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов и реалиям // Художественная культура. 2013. №2. URL: http://sias.ru/magazine/vypusk-6-2013/yazyki/843.html;
- 5) Мороз О. Проблемы исполнительского искусства в современных артпрактиках. 2012. №5. URL: http://sias.ru/magazine/vypusk-5-2012/teoriya-hudozhestvennoy-kultury/776.html.
- 6)Большой энциклопедический словарь. URL:http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/;
- 7) Узелац М. К проблеме «возможности» коммуникации в сфере «современного искусства». URL: http://www.uzelac.eu/;
- 8) Алешин Павел. Является ли искусством современное искусство? // Thesis.ru. 2014. URL: http://thezis.ru/yavlyaetsya-li-iskusstvom-sovremennoe-iskusstvo.html;
- 9) Конференция журфака МГУ: BiennaleWay, отказ от денег и коммуникативные игры. // Theoryandpractice.URL: http://theoryandpractice.ru/posts/4841-konferentsiya-zhurfaka-mgu-biennale-way-otkaz-ot-deneg-i-kommunikativnye-igry;
- 10) ЦСИ «Гараж». URL: http://abramovic.garageccc.com/ru/works/8;

11) Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: Учеб пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2010.