

Обсуждение тенденции диверсификации современного искусства

Сюй Вэйкай

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт философии,
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st108332@student.spbu.ru

С развитием глобализации и научно-технического прогресса в XXI веке на смену традиционному единичному искусству пришло новое многообразное искусство. Это означает, что современное искусство преодолевает традиционные эстетические границы и демонстрирует открытое, энергичное и всеобъемлющее состояние души. В результате эта духовная сила также придала беспрецедентную глубину и широту области искусства во всем мире. Цель данного исследования - проанализировать феномены, существующие в шести аспектах плюрализма современного искусства, чтобы изучить тенденции и влияние развития современного искусства. Я буду использовать пост-аналитический феноменологический подход для анализа этих явлений, чтобы раскрыть логику изменений в современном искусстве и их последствия для будущего искусства. В целом на полотне присутствует разнообразие, а не одна форма. Современные художники запустили серию современного экспериментального искусства в поисках новых художественных форм и художественных средств. Наблюдая за разносторонним развитием произведений современного искусства, можно сказать, что оно отражается в основном в шести аспектах.

1.Тенденция междисциплинарной интеграции находит отражение в произведениях современного искусства. Художники пытаются интегрировать в художественное творчество знания из разных областей дисциплин в качестве художественных средств, и очевидно, что эта интеграция разрушает границы традиционных стандартов художественного суждения, так что художественное творчество больше не ограничивается одной формой, а сочетает в себе научно-техническое развитие с гуманитарными науками и искусством. Показательной фигурой является современный британский художник Дэмиен Херст, чей биоарт, в котором трупы животных погружаются в раствор формальдегида, часто поражает людей этой, казалось бы, жестокой формой художественного выражения, и именно такое шокирующее визуальное воздействие позволяет зрителям прочувствовать вечные философские темы смерти и жизни в ограниченном и замкнутом пространстве. Используя охлажденные акулы, бабочки, коровы, петухи и другие свежие материалы, он преломляет сущность жизни и времени через стеклянные зеркала на периферии своих работ. [1]

2.Сфера современного искусства имеет тенденцию к глобализации. Современные художники отошли от региональных ограничений и обратили свое внимание на разрушение границ регионов, национальностей и этносов. Цель - вывести зрителя на более широкую и макроскопическую перспективу, чтобы задуматься об искусстве и природе явлений, лежащих в его основе. [2] В результате различные обмены искусством по всему миру становятся все более тесными, например, организация международных выставок, циклы лекций по искусству в музеях, частные художественные салоны и так далее. Даже некоторые виды незападного примитивного искусства были приняты большинством зрителей. Если взять в качестве примера маски африканской примитивной культуры коренных народов с мистицизмом, то мы можем почувствовать историческое накопление африканских региональных особенностей под этими яркими и символическими масками. Как символы африканской культуры, «африканские маски» играют очень

важную роль в культуре коренных народов Африки. Геометрические символы лица, преувеличенные клыки животных заставляют нас почувствовать безграничное поклонение африканского народа высоким богам и предкам.

3. Содержание произведений современного искусства отражает озабоченность и размышления художника над конкретными историческими и социальными проблемами. Как отмечают некоторые западные ученые-мейнстримщики в области истории искусства Арнасон Г.Г. современное искусство является очень всеобъемлющим, произведения современного искусства часто являются приоритетными для выражения концепции вещи, содержание произведения напрямую связано с жизнью, через серию живых мелочей отражает текущие социальные и культурные, институциональные и ценностные вопросы и так далее, чтобы заставить зрителей к феномену искусства является глубокой рефлексии на скрытые проблемы, стоящие за ним. [3] Хотелось бы также упомянуть работы британского уличного художника Бэнкси, такие как "Девочка с воздушным шаром" (Рис.1) и "Следуя за своей мечтой" (Рис.2). В этих работах мы можем почувствовать остроумные и уникальные визуальные метафоры Бэнкси с ироничным смыслом. Работы Бэнкси также известны как «месь» британского низшего класса. [4] Ведь за каждым силуэтом и оскорбительной фразой скрывается прямая атака на противоречия, дисбаланс сил и экологические проблемы, лежащие в основе современного общества. Как видно, акцент на социальных проблемах в современном искусстве занимает видное место.

4. Сочетание современных художественных инноваций и новых медиатехнологий становится все более востребованным. Примером такого рода интерактивных художественных инноваций может служить "Бесконечный зеркальный дом" (Рис.3), фирменная работа Яёи Кусамы, известной в Японии как «королева горошка». Это гениальное сочетание инсталляционного искусства и новых медиатехнологий. В инсталляции Кусамы мы видим, что она использует зеркала, свет и геометрические элементы. Благодаря использованию новых медиатехнологий, таких как светодиодные системы освещения, светоотражающие материалы и интеллектуальные датчики, пространство, преломляемое зеркалами, увеличивается, а сильное отражение света в зеркалах соответствует всему замкнутому пространству. Эта технология не только усиливает общий визуальный эффект инсталляции "Бесконечный зеркальный дом", но и усиливает ощущение погружения зрителей в бесконечное пространство, как будто они находятся в сказочной вселенной.

5. Сфера применения современного искусства больше не ограничивается музеями и художественными галереями, а распространяется на сообщества с просторными площадками. Появление паблик-арта позволило художественному творчеству вырваться за пределы фиксированного и жесткого небольшого пространства. Художники непосредственно выбирают места, где живут люди, кварталы, парки, скверы и т. д., чтобы создавать произведения искусства, и паблик-арт продолжает появляться в местах, где живут люди, с очарованием современного искусства". Супермаркет в Барселоне (Ла Бокерия, Рис.4) - прекрасный пример проекта, демонстрирующего центральную роль паблик-арта в развитии сообщества. [5] При анализе с художественной точки зрения его практическая функция как всемирно известного продовольственного рынка была нарушена, и Бокерия больше не является материалистическим местом для покупок, но важным духовным средством, интегрирующим искусство, культуру и жизнь сообщества.

Тенденция к диверсификации в современном искусстве представляет собой динамичное и далеко идущее влияние, разрушающее традиционные границы и значительно расширяющее сферу художественного выражения. В будущем, с углублением глобализации и быстрым развитием технологий, разносторонняя тенденция современного искусства будет продолжать процветать. Художники будут продолжать бросать вызов устоявшимся концепциям и создавать более перспективные и инклюзивные произведения искусства,

превращая его в важный мост, соединяющий мир и способствующий общему прогрессу человечества. Поэтому есть основания ожидать, что современное искусство будет и дальше следовать веяниям времени и играть незаменимую роль в будущем.

Источники и литература

- 1) Арнасон Г.Г. История современного западного искусства: живопись, скульптура, архитектура/Г.Г. Арнасон ,пер. Цзоу Денон. -Тяньцзинь: Тяньцзиньское художественное издательство, 1994, с. 559.
- 2) Барри М. Многогранная природа современного искусства: Глобальные перспективы/М. Барри.- Нью-Йорк:Журнал о практике визуальных искусств,2019,18(2), с.165-175.
- 3) Бански.Биться головой о кирпичную стену /Бански.Оружие массового отвлечения , 2001.-с.54
- 4) Го Шуобо. Генеалогическое исследование современного экспериментального искусства на Западе/Го Шуобо. -Пекин: Издательство Китайского общества, 2017. с.183-184.
- 5) Питер Хелли. Глобализация, современность и будущее искусства/Питер Хелли. - Нью-Йорк: Артфорум, 2001,с.120-125.
- 6) Используя охлажденные акулы, бабочки, коровы, петухи и другие свежие материалы, он преломляет сущность жизни и времени через стеклянные зеркала на периферии своих работ. [барри ,2019,с.165-175.]
- 7) Цель - вывести зрителя на более широкую и макроскопическую перспективу, чтобы задуматься об искусстве и природе явлений, лежащих в его основе. [Го,2017,с.183-184.]
- 8) Как отмечают некоторые западные ученые-мейнстримщики в области истории искусства Арнасон Г.Г. современное искусство является очень всеобъемлющим, произведения современного искусства часто являются приоритетными для выражения концепции вещи, содержание произведения напрямую связано с жизнью, через серию живых мелочей отражает текущие социальные и культурные, институциональные и ценностные вопросы и так далее, чтобы заставить зрителей к феномену искусства является глубокой рефлексии на скрытые проблемы, стоящие за ним.[Арнасон,1994, с.559]
- 9) В этих работах мы можем почувствовать остроумные и уникальные визуальные метафоры Бэнкси с ироничным смыслом. Работы Бэнкси также известны как «месь» британского низшего класса. [Бански, 2001, с.54.]
- 10) Художники непосредственно выбирают места, где живут люди, кварталы, парки, скверы и т. д., чтобы создавать произведения искусства, и паблик-арт продолжает появляться в местах, где живут люди, с очарованием современного искусства". Супермаркет в Барселоне (Ла Бокерия) - прекрасный пример проекта, демонстрирующего центральную роль паблик-арта в развитии сообщества. [Хелли , 2001, с.120-125.]

Иллюстрации



Рис. : Бански. Девочка с воздушным шаром, 2002



Рис. : Бански. Следуя за своей мечтой, 2010

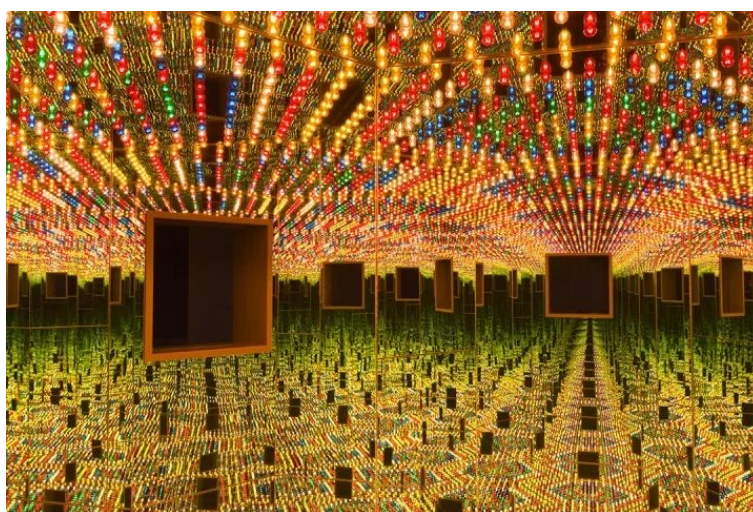


Рис. : Яёи Кусамы. Бесконечный зеркальный дом, 1965

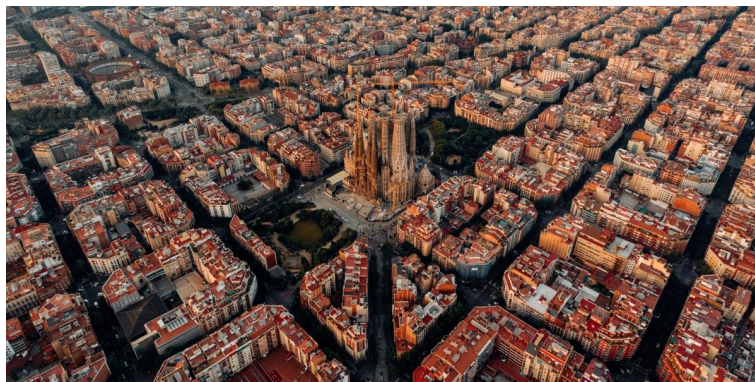


Рис. : Супермаркет в Барселоне