

УДК 7.01

Е.Ф. Леванова

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ЕГО МНОГОМЕРНОСТЬ

В статье обсуждается авторская концепция феномена современного абстрактного искусства. Мы излагаем основополагающие аспекты дальнейшего развития актуального искусства в культуре постмодернизма. Мы представляем интересную особенность современного искусства, повлиявшую на его развитие и общественную оценку. В целом в статье раскрываются особенности культурных явлений, влияющих на становление и развитие современного искусства.

Ключевые слова: многомерность искусства, арт-объект, концептуальное искусство, абстрактное искусство, художественный образ.

С древнейших времен искусство являлось одним из путей, ведущих к пониманию окружающей действительности, существующей в культуре. Современный мир, который сегодня называют глобальным, информационным, виртуальным, как и в предыдущие эпохи, нашел отражение в искусстве. Принято считать, что современное искусство зачастую пугает и эпатирует неискушенного зрителя, поскольку говорит с ним на непонятном, специфическом языке.

В современном обществе, с влиянием на него новых цифровых технологий, в постоянном присутствии IT-индустрии в повседневной жизни, искусство зачастую перестает функционировать в рамках чистого творчества, оно часто сливается не только с наукой и новейшими технологиями, но и приглашает в свою сферу новые виды технологических ремесел. Ярким примером тому является искусство, лежащее на грани абстрактного и реального.

Трудность в восприятии современного искусства связана с тем, что в отличие от искусства предыдущих поколений, где в художественной жизни общества находили отражение главные движущие идеи духовной составляющей данной эпохи или культуры, с началом великого и трагичного XX в. исчезла и некая единая направленность цивилизации и культуры.

Явная ограниченность традиционных философских и религиозных доктрин в преодолении военных конфликтов (в том числе и мирового масштаба), экологические катастрофы, кризисные настроения внутри общества привели к разочарованию в идеологии, отказу от традиционных устоев. Все эти явления духовной, политической и социальной сфер культуры стали предпосылками для появления «нового» искусства. Это искусство, отражая процессы современного ему общества, провозглашая эстетику современной культуры, отличается отсутствием каких бы то ни было канонов и эстетических норм.

Искусство современной эпохи постмодернизма зародилось на обломках классической культуры западной цивилизации, оно не всегда способно вызвать положительные эмоции и не желает быть источником прекрасного и нравственного.

Стоит отметить, что, невзирая на доступную широкой аудитории историю развития современного искусства, оно (это искусство) по-прежнему вы-

зывает множество вопросов, связанных с содержанием и эстетическим восприятием своих арт-объектов.

Основные вопросы, которые ставят перед осмыслением современного абстрактного искусства, звучат порой как обвинение в отсутствии смысловой доминанты. Кроме того, нередко ставится под сомнение существование непосредственно феномена самого искусства.

Прежде чем мы попытаемся ответить на эти вопросы, отметим, что так или иначе художественное наследие любой эпохи изначально, на заре своего рождения, ставилось под сомнение, являлось оспариваемым или даже порицаемым среди современников. В этом смысле современное искусство не является первым и единственным изгоем среди общественных масс.

С самого начала искусство способствовало аксиологическому обогащению культуры, являлось ее неотъемлемой частью и часто выступало лицом эпохи. И все эти тенденции, свойственные классическому искусству, не утратили смысла и в эпоху современного концептуального, или, как его еще называют, актуального искусства. Искусство, рожденное в лоне противоречивой, сложной и переломной эпохи, должно говорить на ее языке, пусть он и кажется порой запутанным и бессмысленным. Именно поэтому появление и развитие абстрактного искусства в век постмодернизма – это закономерный историко-культурный процесс. Он не только отображает все болезненные тенденции современного мира, подмечает всю абсурдность постмодернистской культуры, но и ищет новые пути развития цивилизации, новые аксиологические способы ее существования.

Не надо думать, что современное искусство является первопроходцем на этом сложном пути познания и поиска новых форм и идей. Точно так же в XVIII столетии карикатурные образы в живописи У. Хогарта обличали современное ему общество. А выразительные полотна Ф. Гойи в XIX в. иллюстрировали болезни культуры эпохи революций и бунтарей. Отображение культуры в искусстве – это творческий процесс, включающий огромное количество различных феноменов, он способен как обогатить и возвысить искусство, так и разрушить его основы, связанные с духовным содержанием образа. Так где же искать возможную смысловую доминанту современного искусства?

Современная культура, имея за плечами разорительные войны, крах религиозных основ общества, в немалой степени характеризуется утратой незыблемых стандартов добра и зла, прекрасного и безобразного, комичного и трагичного. В статье «Актуальное искусство: зритель в поисках смысла» В. Воровьева пишет: «Множество ценностей и идеалов прошлого, рожденных различными идеологиями, оказались ограниченными, деструктивными, несостоятельными, несбыточными. Ценности, способные не разъединять, но объединять и по-настоящему возвышать человечество, находятся в стадии формирования и осмысления, требуя истолкования прошлого и настоящего на более высоком уровне понимания, без разделения на абсолютное добро и зло, без тотального отказа, восхваления и очернения различных путей развития. Глубина экологического, политического, духовного разлада внутри современного общества приводит к настоятельной необходимости создания новой концепции существования человека в мире, подразумевающей поиск зерна

смысла и мудрости в каждом опыте прошлого, а также необходимости создания нового многообразного единства идей и культур» [1].

Современное концептуальное искусство, если его рассматривать как искусство свободного стихийного творческого поиска идеала, не только провозглашает отказ от всяких научных теорий и доктрин, но и отказывается от уже сложившейся существующей традиции художественного наследия. (Здесь стоит обратить внимание читателя на тот факт, что современное искусство отказывается непосредственно от традиций академического традиционного искусства Запада, а не от каких-либо достижений художественной культуры прошлого вообще.) Этот воспринимаемый современниками как эпатажирующий отказ от традиции и аксиологии в лоне искусства превращается в неисчерпаемое поле идей в теперь уже многомерном смысловом поле культуры.

Кроме того, не стоит забывать, что своим появлением абстрактное искусство обязано разочарованию в господстве разумного начала в человеке. Именно поэтому оно основывается на порой невыразимом в четких формах чувственном мире человеческих страстей и эмоций. Обращение к чувственной стороне культуры, к ее подсознательным, не зафиксированным в устойчивых формах лицам находит выражение в асимметричных, абстрактных формах и образах, которые теперь, в этом новом мире постмодерна, скрывают в себе новые, еще не исследованные способы эмоционального воздействия на зрителя.

Проявление современного искусства в некоей эпатажной, пронзительной форме, затрагивающей полярные основания культуры и не имеющей никаких табуированных тем, зачастую объясняется попыткой реанимации человеческой души, которая, пройдя через катастрофические стихийные перипетии XX в., находится в некоей отстраненности и безразличии.

Современное концептуальное искусство, не боясь чрезмерности и гротеска, в некоторых своих проявлениях довольно откровенно и открыто демонстрирует кризисные явления современного мира. Иногда интерпретация абстрактного искусства затрагивает такие грани современного общества, как массовая и элитарная субкультуры. И образы концептуального искусства расцениваются как некий бунт против агрессивной, насаждаемой практически насильно массовой культуры. Это протест против выхолащенного однотипного индивида, пришедшего на смену самобытной личности, индивидуальности, против сна наяву, в котором проходят жизни тысяч людей. Как ни странно, иногда бунтующий характер современного искусства оборачивается против самого себя, высмеивая пафос и снобизм концептуального, элитарного, оторванного от реального мира искусства постмодернизма.

Конечно, как и во все времена, порой в этом огромном хаотичном мире искусства среди интересных актуальных работ можно найти и бездушные пустышки, не абсурдные картины современного мира, а вульгарные, эпатажирующие, кричащие полотна, маскирующиеся под осмысленные шедевры. Их особенно много в современном обществе, поскольку основное поле для развития современного искусства – это прежде всего центры не только духовной, но плотской, экономической благополучной жизни. В. Крылов пишет: «Авангардное искусство принимается, приживается и разрастается в сытом и благополучном обществе. В этом обществе духовность становится никчемной обузой, помехой, сковывающей восторги физиологических наслаждений» [2].

Конечно, среди огромного количества имен и терминов легко запутаться и принять ложное за истинное. Но мы, рассуждая о современном искусстве в лучших его проявлениях, отметим, что оно направлено на осознание абсурдности праздного существования личности эпохи потребления, на выявление абсурдной картины одноликого мира, якобы свободного в результате демократизации общества. Это искусство говорит об иллюзиях, в которых живет человек, мысля себя свободным, не имея никакой возможности выбора. Концептуальное искусство, подражая своему зрителю (а не наоборот, как видится при поверхностном наблюдении), потеряло всякую грань между трагическим и комическим, прекрасным и безобразным. Поэтому если мы обвиняем современное искусство в отсутствии смысла простого набора чувств и эмоций, то прежде всего мы должны обвинить в этом себя, поскольку искусство есть не что иное, как проекция культуры. Ведь и В. Кандинский в своих теоретических трудах писал: «...да, искусство есть дитя своего времени. Но такое искусство способно лишь художественно повторить то, чем уже ясно заполнена современная атмосфера. Искусство, не таящее в себе возможностей для будущего, искусство, которое есть только дитя твоего времени и которое никогда не станет матерью будущего, является искусством выхолощенным. Оно кратковременно; оно морально умирает в тот момент, когда изменяется создавшая его атмосфера. Искусство, способное к дальнейшему развитию, также имеет корни в своей духовной эпохе, но оно является не только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждающей пророческой силой, способной действовать глубоко и на большом протяжении. Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь» [3].

Трудности прочтения современного искусства также связаны с поисками новых воплощений и форм абстрактного образа. В процессе творческого созидания художник трансформирует осязаемое реалистичное изображение объекта или явления в более расплывчатый, многомерный символ или знак, который содержит в себе саму суть, внутренний потенциал описываемого предмета или свойства. Обыватель может возразить, назвав этот процесс превращения материального образа в трансцендентный вероломным обманом наивного зрителя, абсурдной игрой в бессмысленные знаки. Но разве в старые времена иконописец не трансформировал земные плотские образы в духовные образы божественного начала? Или первобытный художник каменного века не вкладывал в символ уробороса философское понимание мироздания? Во все времена и во все эпохи художник, творец трансформировал зрительные картины мира в художественные абстрактные образы, наполняя их тем или иным смыслом. Современный художник, как и его предшественники, создавая абстрактный образ, стремится к осмыслению и отображению сокровенной сути вещей, но делает это на языке своего времени.

По большому счету, критика концептуального искусства еще более повысила престиж художественного содержания современных арт-объектов в западном обществе. Причем интересен тот факт, что без этой агрессивной антирекламы и без пропаганды массмедиа положение актуального искусства сегодня было бы очень шатким, что лишний раз подтверждает распростра-

ненное мнение о безграничных способностях современной культуры к потреблению любой духовной пищи.

Но не всегда эти творческие поиски нового художественного образа оборачиваются продуктивными созидательными находками и открытиями. Свобода, провозглашенная высшим аксиологическим основанием творческой мысли художника, нередко в руках нигилистического бунтаря сводится к анархистскому отказу от духовных ценностей предыдущих поколений и эпох. Современное искусство опасно именно своим формализмом и оторванностью от реальности. Неопытный мастер, почувствовав свободу в выражении языка искусства, рискует создать мертвое, бездушное плохо осмысленное произведение, не вызывающее у зрителя ничего, кроме отвращения или непонимания. Художники прошлого тоже искали способы балансирования между формой и содержанием. Находясь в несколько скованном положении между заказчиком и творческим чутьем, между натурой и классическими идеалами, они рисковали перейти грань, разделяющую изысканность и «салонщину», реалистичность и вульгарность. Свобода художника всегда была ограничена внешней необходимостью служения заказчику или идеологии, с одной стороны, и попыткой превзойти достижения современников и предков – с другой.

Искусство всегда стояло несколько выше бытовых рутинных переживаний, оно создавало проблемное поле в рамках социокультурных процессов, философско-религиозных споров. И в этом ключе современное абстрактное искусство как нельзя точно иллюстрирует свою эпоху и обличает ее недостатки. Конечно, такое искусство не дает готового ответа на вопрос о новых путях развития культуры, оно лишь заставляет зрителя задуматься о способах решения главных человеческих проблем.

Таким образом, произведение современного искусства заставляет зрителя (читателя) выйти за рамки стереотипного мышления, оказаться выше обыденных, рутинных проблем. Такое искусство практически насильно путем эпатажа заставляет человека задуматься о поиске смысла. Отказываясь от стереотипного взгляда на искусство, которое должно заниматься поиском прекрасного, опытный реципиент стремится раскрыть все уровни многомерного концептуального арт-объекта и увидеть в нем гносеологическую составляющую.

Таким образом, в рамках культуры постмодернизма смысл произведения – это всегда плод совместных мыслительных усилий автора и зрителя. Без активного участия зрителя (читателя) в творческом процессе произведение абстрактного искусства зачастую является лишь прекрасной по своей композиционной составляющей формой. Тесное переплетение множества точек зрения, представленное в многомерном произведении искусства, предоставляет зрителю возможность не искать абсолютный смысл в искусстве и жизни. Оно учится наделять искусство и вслед за ним жизнь неповторимым индивидуальным смыслом, осознанно выбирать наиболее затронувшее его философское восприятие мира, вносить свою лепту в бесконечном поиске смыслов, заставляет зрителя выбрать свою позицию в прочтении произведения искусства.

Учитывая все вышесказанное, можно отметить, что активная (порой агрессивная) сила современного искусства зачастую пытается сделать зрителя

(читателя) соавтором, способным коллегиально участвовать в поиске новых канонов и ценностей искусства. Заставить, таким образом, реципиента познавать не только окружающий мир, но и самого себя.

Литература

1. *Воровьева В.* Актуальное искусство : зритель в поисках смысла [Электронный ресурс]. URL: http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html (дата обращения: 20.05.2014).

2. *Крылов В.* Современный авангард и определение искусства [Электронный ресурс] // Наш современник. 2002. № 7. URL: <http://www.nash-sovremennik.ru/main.php?m=archive> (дата обращения: 20.05.2014).

3. *Кандинский В.* О духовном в искусстве. М. : Архимед, 1992. 108 с.

Levanova Ekaterina F. Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: Catherine_Levanova@mail.ru

MULTIDIMENSIONALITY MODERN ART

Key words: multidimensionality of art, art-object, contemporary art, abstract art, art image.

The article deals with the author's concept of phenomenon of abstract art. We show basic prerequisites for future development of contemporary art in postmodern culture. Here we present the most interesting feature of modern art, influencing its development and public assessment. In General, the article reveals the features of cultural phenomena influencing the formation and development of modern art. In modern society, with the influence of new digital technologies art ceases to function within the framework of pure creativity. It is frequently blended not only the latest technologies, but also includes in its field of new types of technological crafts.

Difficulties reading of modern art, connected with the search of new manifestations and forms an abstract image. In the process of the creative process artist transforms a realistic image of the object in the multidimensional character or symbol that contains internal potential of the described subject. Of course, it does not give the answer to the question about new ways of developing culture. But it forces the viewer to think about ways to address major human problems.

Thus, the potential of modern art able to give the viewer the possibility of co-creation with an author. This art enables the cognition of reality, as well as its own entity.

References

1. *Vorov'eva V.* *Aktual'noe iskusstvo: zritel' v poiskakh smysla* [Contemporary art: the viewer in search of meaning]. Available at: http://artkurator.com/articles/Vera_ru.html. (Accessed: 20th May 2014).

2. *Krylov V.* *Sovremennyy avangard i opredelenie iskusstva* [Modern avant-garde and the definition of art]. *Nash sovremennik*, 2002, no. 7. Available at: <http://www.nashsovremennik.ru/main.php?m=archive>. (Accessed: 20th May 2014).

3. *Kandinskiy V.* *O dukhovnom v iskusstve* [On the spiritual in art]. Moscow: Arkhimed Publ., 1992. 108 p.