

УДК 5527

SCIENCE-ART: БАЛАНС НАУКИ И ИСКУССТВА***В. В. Брызгалина, И. М. Власова***

Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

В статье поднимается проблема баланса между наукой и искусством. Показан результат того, как совместная работа учёных и художников может открыть новые подходы к решению задач. Актуальность обусловлена растущим интересом к направлению искусства Science-Art благодаря тому, что оно тесно взаимодействует с наукой и техникой, при этом остаётся доступным для широкой аудитории. Современное искусство выходит за рамки традиционного понимания. Технологии и наука развиваются большими темпами, что может привести к конкретным изменениям в ближайшем будущем. Целью статьи является анализ творчества художников, работающих в направлении Science-Art.

Ключевые слова: наука, искусство, Science-Art, робоарт, трансгуманизм.

SCIENCE-ART: BALANCE OF SCIENCE AND ARTS***V. V. Bryzgalina, I. M. Vlasova***

Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russian Federation)

The article raises the problem of the balance between science and art. It shows the result of how the joint work of scientists and artists can open up new approaches to solving problems. The relevance of the research is due to the growing interest in the Science-Art direction of art due to the fact that it closely interacts with science and technology, while remaining accessible to a wide audience. Contemporary art goes beyond the traditional understanding as art. Technology and science are developing at a rapid pace, which may lead to specific changes in the near future. The purpose of the article is to analyze the creativity of artists working in the direction of Science-Art.

Keywords: science, art, Science-Art, roboart, transhumanism.

Введение. На протяжении всего существования человечества менялось мышление людей, уклад жизни, накапливались модельные представления о мире, рассеивались многовековые мифы, сдвигались границы о реальности. Также сдвигались границы между наукой и искусством. Эти две сферы представляют собой разные формы общественного сознания, в рамках которого формируются взгляды на общество и окружающий мир. Наука — это область человеческой деятельности, которая направлена на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. Она бывает и созидательна, и разрушительна. В то же время наука облегчает труд человека, делает нашу жизнь более комфортной. В свою очередь, искусство — творческий процесс, способ духовной самореализации человека посредством чувственно-выразительных свойств. Однако есть такая область современного искусства, где наука и искусство взаимодополняют друг друга.

Основная часть. Направление Science-Art само по себе удивительно, оно объединяет в себе труды художников, учёных, робототехников и многих других профессий в единое целое. Его истоки можно искать бесконечно, погружаясь во времена Леонардо да Винчи или Нам Джун Пайка. И это вполне объяснимо, как и любое другое направление, оно явилось результатом эволюционных процессов.

Science-Art — направление актуального искусства, в котором при помощи современных технологий, материалов и новейших выразительных средств, основанных на научных методах, разработках и достижениях, воплощается в жизнь художественный образ [1]. Наиболее ярко оно стало проявляться с 1960-х годов.

Живой легендой робоарта и трансгуманизма является профессор искусства и технологий Стеларк — человек, который при помощи трансформаций и приращений усовершенствовал свое тело [2]. Он считал, что живой организм, как субъект научно-художественного истолкования, представляет собой широкий спектр взаимодействий: с одной стороны — протезы, роботы, хирургия; с другой стороны — виртуальная реальность, беспроводная передача информации и интернет. Другими словами, его тело — это инженерное сооружение, в котором полно пространств, где могло бы разместиться искусство. Стеларк проводил эксперименты по изменению анатомического строения тела, хирургическое встраивание уха в руку с выращиванием стволовых клеток мягкой ткани мочки уха. Однако основная мысль заключалась в том, что в ухо дополнительно имплантировалось электронное оборудование, позволяющее связывать его с интернетом.

Рис. 1. Стеларк. «Третье Ухо»

Технологии порождают альтернативное знание и неожиданные образы. В результате возникает возможность формировать новые способы конструирования и понимания тела и мира. Приспособления и механизмы могут способствовать получению новых эстетических результатов. Согласно его мнению, художники в большей степени должны работать в разнородных реальностях и с множественными средствами. Человеческое тело всегда было неполноценным. По сути, движение человеческой истории определялось изобретением и развитием технологий. Это развитие шло через создание артефактов и инструментов, усиливавших и расширявших способности восприятия и возможности человеческого тела.

Тело всегда было протезом, дополненным технологиями. Биологическое тело может манипулировать миром весьма ограниченным образом. У него есть лишь небольшой доступ к электромагнитному спектру. Приращение тела при помощи технологии превращает его в операционную систему с обширными возможностями. Тело теперь может действовать за рамками привычного ему пространства. Искусство часто удивляет, потрясает или шокирует. Искусство порождает спорное будущее.

В сфере моды также преобладают технологии. Эта ниша активно развивается с каждым днем. Совмещая уже имеющиеся разработки в модной сфере, специалистам удается создать

нетрадиционные и высокотехнологичные ткани, которые обладают особыми характеристиками. Есть яркий пример того, как новая технология способна избавить людей от необходимости в зимней одежде. Ее главное преимущество — ткань, содержащая в себе микрокапсулу парафина, который вживляется в нейлон. При комнатной температуре парафин плавится, становится жидким и скапливает тепло.

Современное искусство находится в постоянном поиске актуальных контекстов и новых форм [3]. Художники стремятся использовать любые возможности для внедрения в смежные области культуры и в будущем перенести законы искусства на совершенно новые нехудожественные сферы человеческой жизни. Именно в науке искусство обнаруживает равноценного партнера, поскольку наука в не меньшей степени заинтересована в расширении границ и совершенствовании своих форм и методов работы. Это выгодно обеим сторонам. Возможно Science-art окажется тем самым порталом, через который наука и искусство выйдут на новую ступень развития [4].

Заключение. Искусственный интеллект становится помощником, открывающим новые горизонты для реализации того ряда задач, которые стоят перед человечеством, но он никогда не заменит человека. Наша способность мгновенно реагировать на проблему творческими решениями и сопереживанием не имеет себе равных и не может быть реализована ни на одном компьютере мира. На сегодняшний день единственным верным решением остается создание и сохранение баланса между новыми научными изобретениями и гармонией в мире.

Библиографический список

1. Левченко, О. Е. Освоение природы средствами Сайнс-Арта: «естественное» и «технологическое». Философский анализ: дис. д-ра философс. наук / О. Е. Левченко. — Москва, 2016. — 26 с.
2. Что такое science art? / Newtonew : [сайт]. — URL: <https://newtonew.com/science/science-art> (дата обращения : 02.04.2021).
3. Комлева, Е. А. Сайнс арт как форма коммуникации науки и инноваций обществу / Е. А. Комлева // Коммуникология. — 2019. — Т. 7, № 4. — С. 169. —181.
4. Вольнов, И. Н. Science-art: единство науки и искусства / И. Н. Вольнов. — Москва : RUDN Journal of Philosophy. — 2017. — Vol. 21. — № 4 557. — 564 с.

Об авторах:

Брызгалина Виктория Викторовна, студент кафедры «Градостроительство и проектирование зданий» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), vikt0ri1@yandex.ru

Власова Ирина Михайловна, заведующий кафедрой «Изобразительное искусство» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), доктор педагогических наук, профессор, iya_tana@mail.ru

Authors:

Bryzgalina, Viktoriya V., Bachelor's degree student, Department of Urban Planning and Building Design, Don State Technical University (1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, RF, 344003), vikt0ri1@yandex.ru

Vlasova, Irina M., Head, Department of Urban Planning and Building Design, Don State Technical University (1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, RF, 344003), Dr.Sci., Professor, iya_tana@mail.ru