

УДК 5527.7.06

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Н. В. Сотникова, А. О. Журавлева

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

Рассмотрены образовательные, творческие и культурные возможности изучения современного искусства обучающимися художественных специальностей. Отмечены социальная значимость современного искусства и потенциальные возможности в развитии творческих качеств молодых художников, общественно-культурные задачи актуального искусства. Проанализированы формы современного искусства, художественные стили и тематическая направленность на примерах работ современных художников и творческих групп. Выявлены основные их характеристики: открытость, доступность, социальность, политичность, провокационность, театральность, непосредственное взаимодействие художника и зрителя. Благодаря современному искусству молодые художники могут проявить себя, создавать творческие группы, организовывать творческие мероприятия. Образовательные возможности изучения современного искусства можно реализовать при посещении музеев современного искусства, применении творческих идей в учебных работах, проведении выставок, флэш-мобов, творческих мероприятий.

Ключевые слова: современное искусство, культура, социокультурное пространство, самоидентификации личности.

CONTEMPORARY ART AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE CULTURE AND EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN THE MODERN SOCIO-CULTURAL REALITY

N. V. Sotnikova, A. O. Zhuravleva

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

The article considers the educational, creative and cultural opportunities of studying contemporary art by students of art specialties. Social significance of contemporary art and potential opportunities in the development of creative qualities of young artists, social and cultural tasks of contemporary art are mentioned. The forms of modern art, the applied artistic styles and thematic orientation are considered on the examples of the works of contemporary artists and creative groups. The main characteristics are revealed: openness, accessibility, sociality, politicality, provocation, theatricality, direct interaction of the artist and the viewer. Thanks to modern art, young artists can express themselves in art and create creative groups, organize creative events. Educational opportunities for studying contemporary art can be realized by visiting contemporary art museums, applying creative ideas in educational works, holding exhibitions, flash mobs, and creative events.

Keywords: contemporary art, culture, socio-cultural space, self-identification of the individual.

Введение. Социальная значимость современного искусства и его изучения молодым поколением рассматривается учеными-социологами и искусствоведами. В кандидатской диссертации В. А. Ермичевой «Современное искусство как фактор трансформации социокультурной реальности (на примере российского общества)» дается оценка его значения в жизни современного общества: «Социология искусства может содействовать выработке государственной культурной политики, направленной на развитие национальной культуры и искусства, и на общенациональную консолидацию» [1]. Е. В. Василенко, П. Г. Василенко,

А. С. Переверзева в статье «Современные арт-пространства России и их влияние на культурное развитие молодежи» говорят о том, что, проанализировав несколько современных музеев в Москве, они поняли, что современные площадки, посвященные искусству, не только влияют на уровень городской культуры, но и позволяют новому поколению не бояться искусства, прививают к нему если не любовь, то, как минимум, интерес, открытый и доступный подход к искусству позволяет привить молодому поколению любовь к творчеству, показывает, насколько реально и осуществимо проявить себя в будущем [2].

Цель данной статьи — рассмотреть формы современного искусства, художественные стили и тематическую направленность представленных на различных выставках работ, проанализировать потенциальные возможности современного искусства в развитии творческих качеств молодых художников, выявить общественно-культурные задачи актуального искусства, определить его значение для развития искусства, культуры и образования молодежи.

Основная часть. Что же такое современное искусство? Существует большое количество определений, ведется много споров по этому поводу. Интересно, что все они могут быть правильными, потому что понятие «искусство» для каждого свое. Можно предположить, что термин «искусство» отражает широкий диапазон духовной деятельности.

В статье «Ценности и смыслы искусства в XXI веке» С. Т. Махлина определяет главную особенность современного искусства: «Основная черта современного искусства — концентрация на современности, его документация. Как правило, содержание многих произведений не отсылает нас к прошлому и не обращается к будущему. В центре внимания — современность. Основное содержание — сегодняшний день. Вот почему преобладают такие формы, как перформанс, акция. Искусство становится высказыванием на определенном пространстве, когда зритель вовлекается во внутреннюю ткань произведения» [3].

Вот что по данному поводу пишет А. Ю. Рыжкова в статье «Актуальные проблемы современного искусства»: «Искусство вечно, оно формирует духовность людей, их мысли, влияет на воспитание, помогает расширить кругозор, влияет на развитие творческих способностей. Оно влияет на решение жизненных ситуаций. Если человек понимает искусство, он начинает любить его, и его влияние сопровождает человека на всём его жизненном пути, воздействует на его эстетический вкус, помогает воспринять и пережить увиденное, услышанное, учит анализу, оценкам, выбору решений» [4].

Культурные задачи современного искусства сформулировали О. О. Шелуха, О. Р. Денисенкова в статье «Современное и актуальное искусство XXI века в пространстве самоидентификации личности»: «Современное искусство несёт в себе цель объединения «атомов» общественно составляющих социокультурного пространства. Главная задача современного и актуального искусства — найти в обществе, в котором оно транслируется, свое место и публику, удовлетворив потребности и выполнив поставленные перед ним общественно-культурные задачи», «Художник, творец — это сформировавшаяся личность, способная на непростой духовный поиск, генерирование идей, обладающая возможностью технически и материально воплотить свои творческие замыслы. Чтобы понять, какое место занимает современное искусство в пространстве самоидентификации личности, стоит для начала понять, каким образом это пространство формируется, а также дать определение личности, процессов, оказывающих влияние на развитие и её потребности» и «Подобные социокультурные связи порождают культурное пространство, в которое каждый индивид стремится вписаться, предлагая или потребляя продукты творчества» [5].

Мнение авторов статьи, конечно же, опирается на процитированные выше высказывания, и они полагают, что искусство можно принять за холст, а всех художников, композиторов, поэтов и хореографов — за краски, которые могут создать яркую, контрастную и интересную картину мира. В основе творчества художников нашего времени лежат социальные, культурологические, политические, экономические и экологические темы.

Музеи и галереи современного искусства в России и мире. Интересным оказался выставочный сезон HSE ART GALLERY, выставившей проект «Новые лозунги» в Санкт-Петербурге. Куратором его стал Александр Шабуров — преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ. Тема выставки — лозунги и манифесты современности. Главной идеей работы этой галереи стала поддержка молодых художников и кураторов художественно-выставочных проектов. Поэтому ее проекты — персональные выставки молодых художников, выставки на политические темы, выставки концептуального и абстрактного искусства. Галерея позиционировала себя как место для ярких, дерзких и необычных проектов и разнообразных выставочных форматов.

В проект «Новые лозунги» входит более 40 работ современных российских художников: Анатолия Осмоловского, Константина Батынкова, Олега Кулика, Павла Пепперштейна, группы «Коллективные действия», Протея Темена, Тимофея Радя, Валерия Чтака.

«Паблик-арт — одна из наиболее динамично развивающихся сфер современного искусства» [6]. «Это понятие включает в себя широкий спектр разнообразных арт-практик (граффити, инсталляции, объекты, различные формы художественного активизма), объединенных общим знаменателем, в качестве которого выступает публичное пространство как место реализации этих практик», — пишут В. Г. Богомяков, М. Г. Чистякова в статье «Паблик-арт в контексте идентичности» [6].

Современное искусство под открытым небом — это интересное ответвление от стандартного галерейного представления арт-объектов и инсталляций, которые мы привыкли наблюдать в классическом представлении.

На портале ART weekenders представлен рейтинг 18 лучших музеев мира под открытым небом, исследованных группой путешественников, изучающих культурный туризм. Одни из них являются парками скульптур, другие — классическими музеями с секцией под открытым небом. Но общее для всех этих объектов — расположение экспозиции под открытым небом.

Музей под открытым небом Хаконе, Япония. Это парк, в котором ландшафт сочетается с инсталляциями, скульптурами. Такое сочетание дает ощущение тишины и покоя. Открытое свободное пространство подчёркивает художественную выразительность скульптур. Авторы скульптур — Генри Мур, Франсуа Огюст Рене Роден, Эмиль Антуан Бурдель, Жоан Миро.

Парк винодельни Шато Ла Кост, Прованс, Франция. В этом парке скульптура соседствует с инсталляциями и арт-объектами. Искусство и природа в нем загадывают загадки и интригуют зрителя, то скрываясь в траве и кустарнике, то неожиданно возникая рядом.

Музей Крёллер-Мюллер на территории Национального парка Де-Хоге-Велюве в Нидерландах является одним из крупнейших парков в Европе и обладает большой коллекцией работ современных художников и картин Винсента Ван Гога. Скульптурные композиции окружают и дополняют ландшафт. В центре скульптурного сада находится картинная галерея.

Новые течения современного искусства. В своем исследовании современного искусства авторы обратились к журналу «Точка ART», который рассказал о десяти направлениях современного искусства, родившихся в борьбе за независимость и в период политических конфликтов.

Калькуттская группа из Индии, образованная в 1943 году, в нее входило восемь амбициозных молодых художников, ратовавших за возрождение индийской живописи и выведении ее из кризиса. Художники стремились сделать современное искусство Индии демократичнее и понятнее народу.

Группа иракских художников «Новое видение» (New Vision Group), которые в 1960–70 годы работали в стиле модернизм. Художники использовали в своих работах выразительные средства абстрактной живописи и композиции из арабского шрифта в стиле движения Хуруфийя.

Страйдентизм — литературное и художественное движение, возникшее в Мексике в 1920 годы, имело некоторые общие черты с кубизмом, дадаизмом, футуризмом и ультраизмом.

Рассмотренные направления позволяют выделить основные характеристики современного искусства: социальность, политичность, провокационность, театральность, непосредственное взаимодействие художника и зрителя.

Значимость современного искусства для молодежи подчеркивают авторы статьи «New media art: роль молодежи в формировании современной киберкультуры» И. М. Дудина, К. И. Милонова: «Поддержка самовыражения посредством творчества в разрезе молодёжной политики занимает особое место, именно молодежь аккумулирует в силу своих социально-демографических особенностей культурный потенциал предыдущих поколений, так как социализируется в условиях специфической культурной среды, и собственный жизненный опыт, полученный в условиях современности» [7].

Заключение (выводы). Современное искусство — это интересная тема для самообучения молодых людей, их профессионального творческого роста и развития искусства в целом, позволяющая узнать много нового о художниках, направлениях и стилях, познакомиться с новыми направлениями в искусстве, анализировать, изучать их, выявлять свойственные только им средства выразительности. Изучать историю искусства можно не только по учебникам.

Молодые художники могут создавать творческие группы, сами организовывать творческие мероприятия. Студенты факультета «Школа дизайна, архитектуры и искусства» ДГТУ с удовольствием посещают дополнительные образовательные программы «Станковая графика», «Арт-объект в интерьере и ландшафте», «Масляная живопись», открытые на кафедре «Изобразительное искусство», готовятся к выставке в конгресс-холле университета.

Современное искусство открыто и доступно для молодежи, формирует новую культуру. Появилась традиция превращать старые заброшенные здания в музеи и культурные центры. Наши студенты посещают музей современного искусства в Ростове, выставочные залы Донской публичной библиотеки, проводят выставки, флэш-мобы и творческие мероприятия для студентов и абитуриентов.

Библиографический список

1. Ермичева, В. А. Современное искусство как фактор трансформации социокультурной реальности (на примере российского общества) : дис. ... к-та социологических наук / В. А. Ермичева. — Москва, 2004 — 165 с.
2. Василенко, Е. В. Современные арт-пространства России и их влияние на культурное развитие молодежи / Е. В. Василенко, П. Г. Василенко, А. С. Переверзева // *Modern Science*, 2021. — № 2–1. — С. 13–16.
3. Махлина, С. Т. Ценности и смыслы искусства в XXI веке / С.Т. Махлина // *Диалог культур: ценности, смыслы, коммуникации* : сб. тр. XIII Междунар. Лихачевских науч. чтений. — Санкт-Петербург, 2013. — С. 320–322.

4. Рыжкова, А. Ю. Актуальные проблемы современного искусства / А. Ю. Рыжкова // Регионы. Города. Ракурсы и параллели : мат. конф. IV Всероссийской творческой лаборатории. — Омск, 2019. — С. 69–73.

5. Шелуха, О. О. Современное и актуальное искусство XXI века в пространстве самоидентификации личности / О. О. Шелуха, О. Р. Денисенкова // Развитие личности средствами искусства : мат. V Междунар. научно-практ. конф. — Саратов, 2018. — С. 78—82.

6. Богомяков, В. Г. Паблик-арт в контексте идентичности / В. Г. Богомяков, М. Г. Чистякова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. — Тюмень, 2014. — № 10 — С. 183–190.

7. Дудина, И. М. New media art: роль молодежи в формировании современной киберкультуры / И. М. Дудина, К. И. Милонова // Молодежь в интеллектуальном потенциале страны: ожидания и проблемы самореализации. III Чтения памяти В. Т. Лисовского : сб. научных тр. — Москва, 2020. — С. 110–113.

Об авторах:

Журавлева Александра Олеговна, студентка кафедры «Архитектура» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), zhuravleva201626@gmail.com

Сотникова Надежда Владимировна, старший преподаватель кафедры «Изобразительное искусство» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), maad-rgsu@mail.ru

Authors:

Zhuravleva, Aleksandra O., Student, Department of Architecture, Don State Technical University (1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, RF, 344003), zhuravleva201626@gmail.com

Sotnikova, Nadezhda V., Senior Lecturer, Department of Architecture, Don State Technical University (1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, RF, 344003), maad-rgsu@mail.ru