

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

УДК: 72.01
ББК: 85.127

Елисеева Анна Александровна

студент,
Красноярский государственный художественный институт,
Красноярск, Россия, e-mail: Annainterior88@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия человека с пространством на примерах современных инсталляционных выставочных проектов. Автор предлагает классификацию художественных приемов для проектирования среды с использованием инновационных технологий.

Ключевые слова

художественное проектирование, современное искусство, инновационные технологии, аудио-визуальное искусство

Современное художественное проектирование как особый вид творческой деятельности учитывает достижения науки, приемы современного искусства и является синтетическим процессом преобразования среды. Художники-проектировщики используют подходы, включающие как традиционное проектирование, так и экспериментальное, научное, с применением инновационных технологий. Данные технологии стали неотъемлемой частью всех сфер жизни, но не всегда их чрезмерное использование является целесообразным, поскольку может создавать агрессивную или некомфортную для существования среду, в результате чего нарушается восприятие пространства, обрываются смысловые линии, теряется логика, а задуманный образ деформируется. Для художника-проектировщика важно грамотно применять палитру технологий для создания и реализации гармоничных пространств.

В поисках новых путей и новых языков проектирования авторы обращаются к современному искусству и часто используют выставочные пространства в качестве экспериментальной площадки для дальнейшего использования найденных приемов на практике. Современное искусство выходит за рамки музея и становится творческим инструментом для художественного проектирования. По мнению современных исследователей, некоторые виды современного искусства не нуждаются в институциях. В частности, Борис Гройс полагает, что «музеифицировать современное искусство, значит лишить его потенциала общественного воздействия, передать его сфере художественной индустрии – и тем самым сломить его, умертвить» [3, с. 27]. Современное искусство обладает обширным диапазоном возможностей воздействия на зрителя: музыка, свет, цвет, пространственно-временное движение. Зрительные и слуховые рецепторы вызывают самые сильные эстетические и психологические ощущения. Главной задачей художника становится погружение зрителя в желаемое эмоциональное состояние. С помощью звукового и визуального воздействия, включающего медиатехнологии, достигается эффект присутствия, соучастия зрителя в выставочном пространстве. Приемы, которые

Рис. 1. Beyond Infinity. Серж Сала. Источник: <http://subscribe.ru/group/web-assorti/1093005/>

используют художники в современном искусстве, особенно пространственные виды искусств, связанные с технологиями, универсальны и могут использоваться вне музея для создания среды для жизни. Помимо эстетических особенностей в некоторых случаях современное искусство обладает терапевтическим действием и может быть использовано в общественных пространствах специального назначения. Данные принципы не противоречат смыслу объекта искусства, более того, в разных ситуациях они дают возможность по-новому интерпретировать и еще лучше раскрывать смысл задуманного образа.

Мы предлагаем следующую классификацию художественных приемов как в современном искусстве, так и в проектировании, использующих цифровые технологии:

Свето-музыкальные (аудио-визуальные).

Использование цветного света.

Медиатехнологии.

Интеллектуальные, управляемые.

Рассмотрим подробнее каждый из примеров.

1. Свето-музыкальные инструменты

В последнее время распространенным явлением стало аудио-визуальное искусство. Максимальное воздействие на зрителя, затрагивая все возможные органы восприятия, погружает человека в среду и дает возможность более глубокого и эмоционального понимания художественного объекта. Я.Б. Частокотенко, в частности, пишет: «Какими бы физическими характеристиками окружающая среда ни обладала, она всегда воздействует на человека как целое, из чего следует, что импульсы, которые воспринимает человек, никогда не бывают изолированными. Восприятие окружающей среды не является лишь суммой частей, оно – надсуммарно. Мы должны сознавать, что среду, в которой вращаемся, мы воспринимаем одновременно всеми органами чувств» [6, с. 34]. Это можно показать на примере иллюзорного пространства «Beyond Infinity» Сержа Сала с использованием мультисенсорной установки (рис. 1). Он сочетает геометрию пространства с музыкой, светом и множеством зеркал. Система освещения создает ощущение рассвета и заката, стирает границы пространства. Геометрические структуры, многократно отражающиеся, затягивают зрителя в бесконечность. Изменение цвета обуславливает смену эмоционального воздействия на зрителя, пространство воспринимается живым организмом. Добиваясь определенного эмоционального состояния, художник создает самостоятельную среду, которая имеет собственные характеристики, и попадание в данное пространство не несет особых изменений. Действие зрителя при восприятии и его дальнейшее эмоциональное поведение уже заложено в пространстве художником. Оно оказывает относительно одинаковое воздействие на людей, «характером своей структуры

Рис. 2. Джеймс Таррелл. Источник: <http://docent.livejournal.com/143316.html>

как бы предписывает нормы, образ поведения, сходную реакцию. Культурное наследие общества и влияние общественных факторов вписываются в физические координаты созданной человеком искусственной среды и определяют поведение людей независимо от психического развития индивидов» [6, с. 17]. Таким образом, приемы аудио-визуального искусства позволяют художникам добиваться максимального погружения зрителя в среду и донести заложенную в пространстве эмоцию.

2. Использование цветного света

Важным инструментом для построения пространства является свет. По словам Рудольфа Арнхейма, свет – «один из наиболее впечатляющих источников наших ощущений» [1, с. 286]. Джеймс Таррелл, самый известный художник, работающий со светом, говорит: «Много времени ушло на то, чтобы понять, что свет – это всегда пространство. Думаю, то же самое происходит и у людей, работающих со звуком, которые постепенно осознают, что звук – это акустическое поле» [5]. Созвучные световые инсталляции создает и американский художник Дуг Уилер. Оба художника используют свет так, что границы самого пространства пропадают, как бы растворяясь. В помещениях, спроектированных Тарреллом, мы оказываемся в цветном свете и кажется, что его можно потрогать и ощутить физически (рис. 2). Густой насыщенный свет, отсутствие движения и привычных видимых границ пространства – все это создает необычное ощущение нахождения в пространстве вне времени. Художник отделяет пространство от времени, что вызывает эмоции и вводит в особое чувственное состояние. По мнению Таррелла, свет всегда отождествлялся с чем-то божественным, чистым и идеальным, а желание осознанно выразить и остановить момент проникновения идеального света в физический мир следует рассматривать как расширение физической реальности. В его композициях пространство и свет являются единым целым, они взаимодополняют, меняют и перестраивают друг друга. Выход за рамки внутреннего пространства, расширение его и взаимосвязь с внешним пространством дают возможность сказать, что архитектурное пространство для художника – это «живая неосознаваемая субстанция, которая меняется в зависимости от света» [5].

В то же время Дуг Уилер выстраивает свет таким образом, что создается ощущение бесконечности, границы, определяемые нашим сознанием, пропадают (рис. 3). Человек

Рис. 3. Дуг Уиллер. Источник: <http://www.kulturologia.ru/blogs/270112/16060/>

Рис. 4. Дэн Флавин. Источник: <http://buro247.ru/culture/arts/11592.html>

Рис. 5. Feelingsarefacts. Олафур Элиассон. Источник: <http://minimalissimo.com/2010/10/feelings-are-facts/>

оказывается «втянутым» в пространство, является неким его участником, а эмоции и переживания становятся основой для развития пространственных идей.

В качестве еще одного примера приведем работы Дэна Флавина, который использует флуоресцентные трубы разного цветового свечения для достижения определенного эффекта (рис. 4). Белые выставочные пространства окрашиваются в мягкий рассеянный цвет, где акцентами являются только источники света. Он лепит пространство с помощью разных сочетаний света как скульптор, пытаясь добиться эмоциональной выразительности и воздействия на зрителя.

Следующий пример связан с творчеством Олафура Элиассона, который поднимает вопрос о связи человека с реальностью, основываясь на физических явлениях, таких как закат, туман, дождь, и превращая их в художественные эффекты. Он учитывает временное (последовательное) восприятие произведений: как личные переживания от восприятия одной работы могут повлиять на восприятие следующей. Лично пережитый опыт Олафур Элиассон пытается перенести в контекст выставки, последовательное восприятие пространств ассоциируется с сюжетом книги, в котором одно «цепляется» за другое, а собственные эмоции и восприятие играют основную роль. Эти принципы использованы в выставке «Твое эмоциональное будущее». Желание отойти от обыденности и научить зрителя иначе воспринимать реальность отражено в экспозиции «Feelingsarefacts» (рис. 5). Зритель, заходя в световое пространство, наполненное туманом, теряет ориентацию и не может привычным образом чувствовать и передвигаться в пространстве. Точкой опоры и осознания местоположения становится цвет, который не имеет привычных характеристик для ориентирования в среде. Человек переключает свое восприятие окружения от

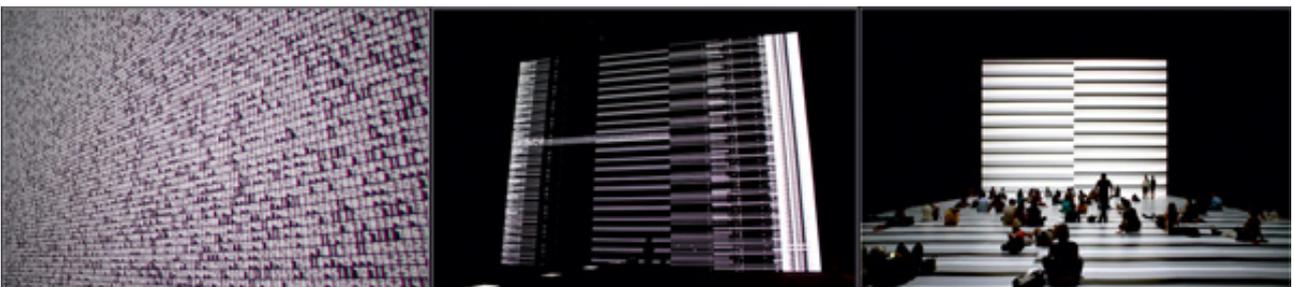

Рис. 6. Transfinite. Рёджи Икеда. Источник: <http://www.kulturologia.ru/blogs/210611/14736/>

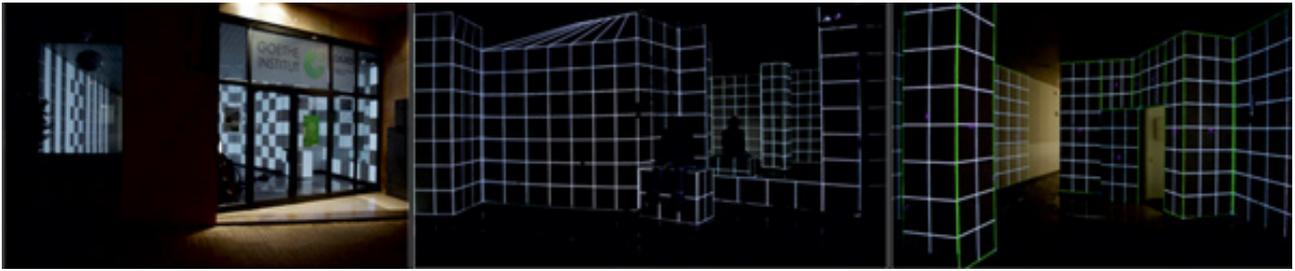

Рис. 7. Институт Гёте. Барселона. Источник: <http://www.novate.ru/blogs/080211/16776/>

физического к внутреннему и корректирует свое психологическое состояние. Многие авторы, желая достичь переноса акцента на внутреннее состояние, обращаются к синтезу искусств.

Исходя из сказанного, можно утверждать, что свет – это мощный инструмент для достижения определенных эффектов или результатов, которым можно воздействовать на психику человека, вводить в желаемое эмоциональное состояние, расширять или стирать визуальные границы среды. Существует даже термин люминесцентной хромотерапии – лечение цветным светом. Резонансное взаимодействие цвета с организмом происходит на молекулярном уровне. Все теплые цвета (красный, оранжевый, желтый) возбуждают и стимулируют, а холодные (голубой, синий, фиолетовый) – успокаивают и расслабляют. Зеленый является промежуточным цветом и оказывает мягкое и медленное воздействие. Не удивительно, что многие художники используют свет для введения человека в нужное эмоциональное состояние.

3. Медиатехнологии

Находясь в виртуальном пространстве, восприятие изменяется, отходя от привычных принципов построения и получения информации. Зритель становится соучастником не только в эмоциональном, но и в физическом плане, он ярче воспринимает такие характеристики пространства, как многомерность, изменчивость, знаковость и образность, не последнюю роль играет скорость движения времени. По словам Т. В. Литвиной, «временные глубинно-пространственные композиции, со сложным внутрикадровым движением и пластикой внутрикадрового монтажа, являются одним из основных способов выражения художественного образа» [3, с. 33-34].

Творчество японского художника Рёдзи Икеды характеризуется интеграцией музыки, искусства и математики, которая дает новые принципы построения среды. Научная природа звука и света едина – это колебания в пространстве, волны. Его инсталляцию «Transfinite» («Несчетное множество») можно назвать светомузыкальным пространством (рис. 6). На больших проекционных экранах выводится музыка, разложенная с помощью математических формул на черно-белую графику в виде полос или цифр.

Рис. 8. Безопасный дом. Студия KWK Promes. Варшава. Источник: <http://curated.ru/architecture/safe-house-by-kwk-promes>

Рис. 9. Галерея компании Rosa. Заха Хадид.
 Источник: http://archi.ru/world/news_current.html?nid=37260

Рис. 10. Столовая в детской больнице. Англия.
 Источник: <http://ru.barrisol.com/architect-exception-project-hospital-media.php>

4. Интеллектуальные управляемые системы

Интеллектуальные системы в настоящее время широко внедряются в пространственную среду. Устоявшийся термин автоматизированных систем, названный «умным домом», позволяет гибко управлять системами безопасности, освещением, отоплением, внешними физическими характеристиками и пр.

К интеллектуальным системам можно отнести и интерактивные пространства, где ключевым является человек и его действия. Движения человека отражаются на характере поведения пространства, можно сказать, что оно становится живой системой, чутко реагирующей на все изменения. Используемый принцип случайности или запрограммированности со сценарным поведением, постоянной изменчивостью и иллюзорностью, позволяет достигать эффекта присутствия и погружения в искусственно созданную среду.

Институт Гете в Барселоне, занимающийся популяризацией немецкой культуры, для привлечения аудитории использует современные технологии. Входная зона сделана в виде интерактивного пространства, которое представляет собой дигитальную оболочку, реагирующую на резкость, частоту и продолжительность звука (рис. 7). Люди, создавая

Рис. 11. Rainbow Colored Kindagarten. Гранада, Испания.
 Источник: <http://www.novate.ru/blogs/190610/14952/>

Рис. 12. Медиафасады. Источники: <http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=108118> и <http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?p=32444>

определенный шум, нарушают целостность структуры, влияя тем самым на внешний вид пространства и его восприятие.

Из приведенных примеров можно сделать вывод, что инсталляции как структуры могут тесно переплетаться с самим пространством; таким образом, благодаря вплетению технологий пропадает разграничение между интерьерами и инсталляциями как таковыми. Хорошим примером использования интеллектуальных систем в реальном проектировании может служить дом в Варшаве (рис. 8). При отсутствии владельца дом полностью закрыт, закрыты все окна, проемы и дом выглядит неким убежищем. В рабочем состоянии открытые большие окна, уникальная система освещения позволяет дому соединиться с природой и становиться почти невесомым и гармонично вписаться в окружающую среду.

Существующим примером грамотного использования аудиовизуального, осветительного и звукового оборудования можно назвать проект для компании Роса, спроектированный студией Захи Хаидид (рис. 9), где технологии имитируют движение потоков воды.

В качестве примера использования цветного освещения в проектировании хотелось бы привести детскую больницу в Англии. В пространстве столовой гармонично соединились потолочные системы с цветным освещением, при этом использованы не только эстетические, но и лечебные функции хромотерапии (рис. 10).

Это не единственный пример применения данных инструментов в пространствах больниц и лечебниц. В детской поликлинике города Кунгура спроектирована сенсорная комната, где детям предоставлена возможность пройти лечение цвето-, хромо-, музыка- и ароматерапией. В качестве еще одного примера гармоничного использования цветного света можно привести детский сад, построенный в Гранаде, Испания (рис. 11). Использование цветных стекол создает приятную и яркую атмосферу для детей разных возрастных групп.

В современном проектировании часто используются медиафасады для декорирования как внешних, так и внутренних пространств. Технологии позволяют встраивать светодиоды в облицовочные панели, что расширяет возможности применения медиапанелей. Медиа технологии широко используются при организации концертов, зрелищных мероприятий (рис. 12).

Итак, современное искусство все более соединяется с художественным проектированием и становится уже неотъемлемой частью жизни. Новые технологии повсеместно применяются в окружающем пространстве, но грамотно управлять ими для достижения нужного эффекта – важная задача художников-проектировщиков. Данная классификация может служить основой для проектирования. Можно утверждать, что выявление и грамотное использование инструментов в проектировании позволяет не только решать функциональные, эмоциональные, познавательные и эстетические задачи, но и затрагивать значимые вопросы в проектировании объектов социального назначения.

В настоящее время мы наблюдаем изменение парадигмы мира. Новое понимание

пространства становится более глубоким и многоуровневым, что позволяет грамотно проектировать гармоничную среду, учитывая эмоциональное психологическое состояние человека и его потребности. Хотелось бы подчеркнуть, что в основе практически любой творческой работы лежит эксперимент. Инсталляционные проекты-эксперименты, которые проводят художники-проектировщики в современном искусстве на базе выставочных пространств, помогают найти новые способы в проектировании и организации жизненной среды.

Библиография

- Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура-С, 2007. – 286 с.
- Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
- Гройс, Б. О музее современного искусства / Б. Гройс // Художественный журнал. – 1999. – №23. – С. 27–30
- Литвина, Т. В. Телевизионное пространство как объект дизайна / Т. В. Литвина. – М.: МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2007. – 135 с.
- Толстова, А. Джеймс Таррелл: «Я отделяю пространство от времени» // Коммерсантъ-online. – 2011. – 15 июня [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kommtrisant.ru/doc/1660226#lj>
- Частоколенко, Я.Б. Психология жизненной среды / Я. Б. Частоколенко. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007 – 160 с.

Статья поступила в редакцию 04.06.2013

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONTEMPORARY ART AND DESIGN

Eliseeva Anna A.

Undergraduate student,
Krasnoyarsk State Institute of Art,
Krasnoyarsk, Russia, e-mail: annainterior88@gmail.com

Abstract

The article considers interactions between the individual and space with reference to contemporary installation projects. The author offers a classification of artistic techniques employed for designing environments with the use of innovative technologies.

Key words:

design, contemporary art, innovative technologies, audiovisual art

References

1. Arnheim, R. (2007) Art and Visual Perception. Moscow: Arkhitektura-S.
2. Arnheim, R. (1994) New Essays on the Psychology of Art. Moscow: Prometheus.
3. Groys, B. (1999) About the Museum of Contemporary Art. Khudozhestvenny Zhurnal, No.23, p. 27–30
4. Litvina, T. V. (2007) Television Space as an Object of Design. Moscow: S.G. Stroganov University.
5. Tolstova, A. (2011) James Turrell: «I separate space from time». Kommersant-online. 15 June [Online]. Available at: <http://www.kommrsant.ru/doc/1660226#lj>
6. Chastokolenko, Ya.B. (2007) The Psychology of the Living Environment. Tomsk: Tomsk Polytechnic University Press.