

СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Карпова Эльвира Валентиновна,

аспирант,

Оренбургский государственный университет,

Россия, Оренбург,

e-mail: karpcore@mail.ru,

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, доцент Л.Ю. Салмин,

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова,

преподаватель кафедры дизайна.

УДК: 7.01

Шифр научной специальности: 5.10.1

DOI: [10.47055/19904126_2024_1\(85\)_23](https://doi.org/10.47055/19904126_2024_1(85)_23)

Аннотация

В статье рассматривается термин «современные художественные практики», который используется в научных исследованиях и литературе по современному искусству для обозначения разноплановых художественных процессов. Достаточно размытый по своей сути, термин тем не менее привлекает авторов и точно характеризует актуальные тенденции в искусстве и дизайне. Цель работы – проанализировать истоки появления термина, взгляды на его понимание и характерные особенности, которые отличают его от традиционного понимания художественного творчества.

Ключевые слова:

современное искусство, современные художественные практики, уличное искусство

CONTEMPORARY ART PRACTICES: TERMINOLOGICAL FEATURES AND MAIN CHARACTERISTICS

Karpova Elvira V.,

Doctoral student,

Orenburg State University,

Russia, Orenburg,

e-mail: karpcore@mail.ru,

Research supervisor: Associate Professor L.Yu.Salmin, PhD (Art Studies),

Ural State University of Architecture and Art,

Instructor, Department of Design

УДК: 7.01

Шифр научной специальности: 5.10.1

DOI: [10.47055/19904126_2024_1\(85\)_23](https://doi.org/10.47055/19904126_2024_1(85)_23)

Abstract

The article examines the term «contemporary artistic practices», which is used in scientific research and literature on contemporary art to refer to diverse artistic processes. Quite vague in its essence, the term nevertheless attracts authors and accurately characterizes current trends in art and design. The purpose

of the work is to analyze the origins of the term, views on its understanding, and characteristic features that distinguish it from the traditional understanding of artistic creativity.

Keywords:

contemporary art, contemporary artistic practices, street art

Введение

В художественной среде все больше внимания уделяется использованию понятия «современные художественные практики», которое отражает не только актуальные тенденции в искусстве и дизайне, но и интегрирует разнохарактерные медиа и эксперименты, которые разительно отличаются от традиционных подходов. Современные художественные практики охватывают различные направления, включая дизайн, цифровое искусство, уличные инсталляции, стрит-арт, а также междисциплинарные художественные проекты и фестивали. Термин «современные художественные практики» фокусируется на изменениях в общемировом культурном пространстве, технологических влияниях и реакции художественного сообщества на данные процессы. С одной стороны, исследователей привлекает его гибкость, с другой, именно эта гибкость и, как следствие, неоднозначность, становится причиной расхождений в понятийном аппарате данного термина. Ввиду его активного употребления в современной искусствovedческой и культурологической литературе было решено разобраться с предпосылками возникновения современных художественных практик. Мы рассмотрим также особенности понимания данного термина различными исследователями и его характерные черты.

Начать стоит с различия понятий «современные художественные практики» и «современное искусство» (contemporary art). Во-первых, использование термина «искусство» подразумевает соответствующий процесс создания работы художником, ее экспонирования, хранения и коллекционирования, свойственный для сферы искусства. Во-вторых, современные художественные практики включают в себя более широкий спектр художественной деятельности, нежели современное искусство, в том числе дизайн, а также разнообразные событийные мероприятия, выставки, фестивали. Данный формат предполагает возможность участия не только художников, но и/или иных деятельностных субъектов, которые становятся соучастниками. Несмотря на вышеперечисленное, современное искусство является частью современных художественных практик.

Термин «практика» в контексте искусства подразумевает широкий спектр деятельности, куда входит не только итоговая работа художника, но и процессуальность как важная сторона творческого процесса. Художественные практики включают в себя также исследования, эксперименты, проекты и мероприятия событийного характера. Использование термина «практика» связано с пониманием искусства как активного процесса, в котором автор выражает свое видение, исследует новые подходы и вносит вклад в художественное сообщество через уникальное творческое видение и мастерство.

Понятие «практика» связано не только с вниманием к деятельностному аспекту создания художественной работы, но и к субъекту, который ее создает. Нередко к современным художественным практикам обращаются люди, не имеющие профессионального художественного или дизайнерского образования. Разумеется, во все века среди художников были как профессионалы, так и одаренные самоучки, талантливые любители. Тем не менее, вплоть до начала XX в., для того чтобы стать признанным мастером рисунка и живописи, нужно было владеть техникой на высочайшем уровне. Художники обучались в академиях, много лет усердно работали и оттачивали свое мастерство, затрачивая серьезное количество времени на ежедневные зарисовки

и этюды. В современной культурной сфере к искусству обращаются различные специалисты: дизайнеры, архитекторы, культурологи, кураторы, научные сотрудники музейных институций, представители уличной культуры, граффити-райтеры. Термин «практика» позволяет расширить понимание художественных процессов в современных реалиях, а также сделать акцент на проектном способе мышления и работы.

Термин «художественные практики» рассматривается в междисциплинарных исследованиях, а также активно тиражируется в названиях направлений подготовки художественных учебных заведений, а также тематических курсов и творческих лабораторий. В высшей школе «Среда обучения» на факультете современного искусства существует программа «Современные художественные практики», в том числе художественная лаборатория Кирилла Савченкова «Трансмедиа. Современные художественные практики». В Московской школе фотографии и мультимедиа имени Родченко функционирует курс «Современные художественные практики», в Высшей школе экономики на направлении 42.03.05 Медиакоммуникации – курс «Современные художественные практики и арт-журналистика». Стоит отметить, что дисциплина с аналогичным названием изучается студентами в различных высших учебных заведениях, в том числе в Уральском федеральном университете и Уральском государственном архитектурно-художественном университете.

Исследователи по-разному интерпретируют современные художественные процессы. Киновед кандидат философских наук Л.М. Немченко рассматривает «современные художественные практики» как «комплекс произведений разных видов искусств, объединенных временными параметрами постклассики». Основными характеристиками данного явления она называет перформативность и репрезентативность, объединяя эти понятия следующим описанием: «необходимым и достаточным условием «попадания» явлений в современные художественные практики является <...> особое качество нарочитой «сделанности» на публику» [4, с. 339].

А.П. Краснопольская и Д.Ю. Вальков также обращаются к постнеклассической стратегии и формулируют следующее определение: «Современные художественные практики – это комплекс произведений разных форм художественной культуры, объединенных временными и смысловыми параметрами постнеклассической познавательной парадигмы» [3, с. 103]. Авторы акцентируют внимание на коммуникативном потенциале художественных практик, появившемся в результате размывания субъект-объектных отношений в современном искусстве.

Н.Н. Суворов описывает различные художественные и культурные практики, находящиеся в сфере современной культуры и их связь с рынком искусств. В отличие от художественного творчества, практики, по мнению автора, дополняются и расширяются «процессами продвижения, интерпретации, музейного хранения, аукционной и галерейной продажи и т.д.» Н.Н. Суворов предлагает классифицировать практики в контексте институций: музейные практики, галерейное дело (галерейные практики), кураторские практики, коллекционирование. Практики формируют «культурную индустрию», использующую современные технологии и медиаресурсы, а также создают «особый символический капитал, становящийся главной целью и ценностью данной практики» [5, с. 49–50].

На основе рассмотренного материала следует сделать вывод о заинтересованности исследователей основными аспектами современных художественных практик с точки зрения их смыслового описания и той роли, которую они играют в общественно-культурной сфере. Важно отметить, что авторы интерпретируют художественные практики прежде всего как явление, возникшее в контексте постнеклассического философского дискурса. Также отмечается влияние медиатизации и цифровизации на художественные процессы, проявившееся в междисциплинарности и в новых медиа.

Влияние авангардных поисков и философии постмодернизма

Стоит обратиться к смене парадигмы восприятия искусства и художника, произошедшей в конце XIX – начале XX в. Авангардные поиски, отказ от фигуративности, обращение художника к беспредметному и бессознательному перевернули традиционные представления о художественном творчестве, не менявшиеся с эпохи Возрождения. Художники экспериментировали с различными медиа и эпатажили зрителя. Одной из их целей было низвергнуть искусство с пьедестала, на который оно было вознесено в прошлые века, и вернуть его к человеку и культуре повседневности. Развитие авангардных направлений двадцатого века прошло путь от экспрессионизма, фовизма и кубизма к полному отказу от живописи: реди-мейд, минимализм, цифровое искусство.

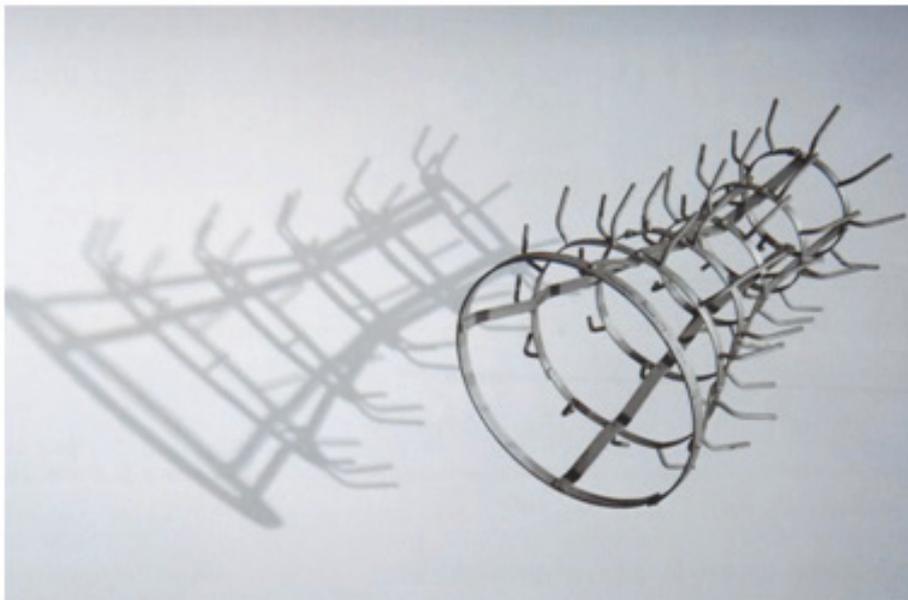

Рис. 1. Марсель Дюшан, «Сушилка для бутылок». 1914. Источник: <https://dailymoscow.ru/kaliningrad/430-gotovyi-dyusan>

Важную роль в этих переменах сыграл Марсель Дюшан, который показал, что искусство может быть свободно от эстетических принципов и каких-либо строгих определений. Его сушилка для бутылок (рис. 1) стала своего рода манифестом, отказом от изобразительного материала и включением нехудожественных бытовых предметов повседневности в сферу художественного. Американский философ и художественный критик Артур Данто в эссе «Будущее эстетики» формулирует следующее определение: «Произведения искусства – это воплощенные смыслы» [1, с. 159]. Автор полностью согласен с данной трактовкой, если говорить о вечной диалектике формы и содержания, в сфере современного искусства содержание доминирует над формой. Но это не значит, что форма и ее эстетичность, подчинение законам композиции, гармонии цветовых сочетаний, перестает играть существенную роль, акцент возникает либо на первенстве содержательной части, либо на гармоничном сочетании формы и содержания.

Современные художественные практики отражают значительное влияние постмодернизма, который изменил характер творчества, придавая ему все большее разнообразие и значительную свободу интерпретаций. Отказ от единого метанарратива привел к индивидуализации искусства, где каждое произведение представляет собой уникальный набор смыслов, а ирония и элементы игрового характера стали неотъемлемой частью художественной практики. Философия постмодернизма также стимулировала художников к использованию интертекстуальности и цитирования различных культурных кодов. Продолжили растворяться границы между высоким искусством и массовой культурой, между природным и техногенным. Художники эпохи

постмодерна деконструируют традиционные структуры и жанры, создавая фрагментированные и экспериментальные произведения.

Особенности современных художественных практик

Современные художественные практики отличаются разнообразием подходов и экспериментальным характером работы, а также тем контекстом, в рамках которого они реализуются. К основным характерным чертам современных художественных практик мы относим: интермедиальность, партиципаторность, перформативность, контекстуальность и событийность. Чтобы объяснить выбор непосредственно данных атрибутов, необходимо более подробно раскрыть каждое понятие.

Интермедиальность играет ключевую роль, позволяя объединять различные медиа и формы искусства. Зрители, сталкиваясь с многомерными и многомедийными работами, получают более глубокий и насыщенный эстетический опыт. Важным элементом интермедиальности является также использование цифровых технологий и виртуальной реальности, что расширяет возможности художников и придает произведениям новые измерения и визуальные эффекты. Интермедиальный подход обогащает культурный опыт зрителей и содействует формированию новых форм искусства, стимулируя творческие эксперименты и рефлексию.

Все чаще зрители становятся полноценными участниками художественных практик, внося свой вклад в формирование смысла и контента. **Партиципаторность** позволяет разрушить границы между художником и зрителем, создавая совместное творчество и обогащая процесс взаимодействия. В художественных практиках партиципаторность может принимать различные формы, включая интерактивные выставки, социальные проекты, уличное искусство, перформансы и т.д. Художественный процесс выходит на новый уровень социальной и культурной взаимосвязи, коррелируя с широкими социокультурными изменениями и потребностью в демократизации искусства. Вместо высоких барьеров между художником и аудиторией партиципаторность подчеркивает инклюзивность искусства, призывая людей разных возрастов, социокультурных групп и опыта к активному участию. Это значение партиципаторности не только преобразует опыт зрителей, делая его более личным и значимым, но также расширяет область исследования для художников, позволяя им включать разнообразные голоса и перспективы в свое творчество. Таким образом, партиципаторность не только переосмысливает роль зрителя, но и стимулирует художественные практики к более открытому и инклюзивному взаимодействию с обществом.

Перформативность подчеркивает активный и динамичный характер искусства, где акт творчества становится событием в пространстве и времени. Эта характеристика связывает современные художественные практики с перформансом, который стал одним из значительных жанров искусства второй половины XX в. Перформативные произведения ориентированы на временные и пространственные параметры. Они часто существуют в моменте и зависят от уникальных условий конкретного исполнения. Это подчеркивает уникальность каждого произведения и его зависимость от контекста. Многие перформативные художественные работы включают элементы телесности и живого исполнения. Художники могут взаимодействовать с телом, использовать движение, звук, мимику и другие живые элементы для передачи своей идеи.

Контекстуальность предполагает не только зависимость характера практики от локации, но и влияние общемировых культурных и политических процессов на работу художника. Контекст может дополнять художественную практику, а иногда выполняет ведущую роль. В последнем случае художник «отталкивается от контекста», что говорит о его обращении к окружающей среде, в рамках которой он работает и выставляется. Контекстуальность становится

частью индивидуального опыта восприятия художественной работы зрителем. Современные художественные практики обязательно интегрируются в контекст: исторический, культурный, средовой, городской, социальный, временной, общемировой, локальный и т.д.

Понятие «событийность» введено философией постмодернизма, оно предполагает отказ от строгости повествования и открытый, вариативный характер существования того или иного явления. В процессе реализации событие продуцирует новые смыслы, которые изменяют реальность. «Событие – не то, что происходит (происшествие). Скорее, оно внутри того, что происходит, – чистое выраженное» [2, с. 196]. Событийность современных художественных практик заключается в их темпоральности и временном характере существования. Часто их целью является не создание конкретного материального продукта, а осмысление основной концепции и создание информационного повода. Художественные практики становятся частью социокультурной сферы и направлены на вовлечение различной целевой аудитории.

Стоит также отметить, что все перечисленные особенности так или иначе пересекаются между собой и имеет смысл рассматривать их в комплексе. С точки зрения примера современных художественных практик, интересно проанализировать деятельность петербургской мастерской «10.203», объединения художников с уличным бэкграундом. Коллектив с общей мастерской на территории Севкабель Порт проводит совместные выставочные проекты, лекции и встречи с художниками. Деятельность «10.203» предполагает исследование феномена искусства уличной волны и различных способов взаимодействия художника со средой и зрителем. Выставки объединения проходят как в пространстве мастерской, так и на других площадках. Экспозиция может включать работы некоторых художников, либо быть полностью персональным проектом одного из авторов. Важной стороной деятельности «10.203» становятся кураторские практики, где роль куратора может выполнять как приглашенный специалист, так и сам художник или группа художников. Также художники сотрудничают с институциями в сфере стрит-арта и современного искусства.

В октябре 2023 г. «10.203» провели однодневную выставку «Лес» под Санкт-Петербургом. Название выставки раскрывает место ее проведения, а точные координаты были выложены в телеграм-канале объединения за несколько часов до начала мероприятия. В выставке приняли участие четыре художника: Максим Има, Никита Dusto, Сергей Heato, Сергей Красавин. Работы были созданы специально для выставки и имели интермедиальный характер. Лайтбокс, видео-арт, инсталляции, фотографии, графические работы на больших полотнах ткани составили пространство разнохарактерного зрительского визуального опыта. Необходимо напомнить, что выставка была однодневной и проходила в лесу, поэтому для функционирования всех технических устройств был привезен генератор. Именно локация стала отправной точкой для концепции.

Рис. 2. Выставка «Лес» творческого объединения «10.203». 2023. Источник: <https://t.me/space10203>

Каждый автор погрузился в собственные воспоминания и ассоциации, связанные с лесом, в том числе в текстовом формате – для выставки было напечатано небольшое издание с авторскими историями. Один из авторов выставки Максим Има рассказал, что деятельность «10.203» началась с выставки «Лисий нос» на заброшенном пороховом складе, и художников всегда интересовал контекст как важная составляющая их практики. «Лес – это удобная метафоричная форма, с ним у всех связаны какие-то воспоминания из детства. Граффити всю жизнь приводит нас ко всяким заброшкам, мы часто рисуем за городом и нам не хочется забывать свои корни и делать выставки на улице, однодневные хэппенинги. Поэтому, когда есть ресурс, мы стараемся это делать», – прокомментировал Максим Има.

На основе изученного теоретического и практического материала следует отметить, что вопрос дефиниции современных художественных практик остается достаточно дискуссионным. В первую очередь, в плане отношения их с традиционной сферой искусства и дизайна. Непосредственное художественное в данном случае дополняется многим дисциплинами и явлениями, которые не принадлежат к этой сфере – алгоритмы и технологии, социологические исследования, психоанализ и механизмы саморефлексии. На данном этапе определение понятия «современные художественные практики» находится в стадии споров и поисков, что говорит о безусловном исследовательском интересе к теме.

В процессе анализа мы выявили основания для формирования современных художественных практик, влияние на них авангардных направлений в искусстве и основные черты, которые их характеризуют. Исходя из предложенных другими авторами дефиниций, была выявлена сложность в подборе формулировок для такого текучего и постоянно наполняющегося новыми смыслами и формами понятия, как «современные художественные практики». Автор предлагает ориентироваться в использовании термина на присущие ему характерные черты: *интермедийность, партиципаторность, перформативность, контекстуальность и событийность*. В дальнейшем необходимо рассмотреть современные художественные практики в уличной среде, которые становятся способом осмысления критического пространства города.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Данто, А. Что такое искусство? / Артур Данто. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. – 168 с.
2. Делёз, Ж. Логика смысла / Ж. Делёз. Пер. с фр. Я.И. Свирского. – М.: Академический Проект, 2011. – 472 с.
3. Краснопольская, А.П. Коммуникативный потенциал современных художественных практик / А.П. Краснопольская, Д. Ю. Вальков // Вестн. Моск. гос. ун-та культуры и искусств. – 2018. – № 1(81). – С. 102–109. – EDN XPATSX.
4. Немченко, Л.М. Современные художественные практики: перекодирование публичных пространств / Л.М. Немченко // Топография популярной культуры : сб. ст. / ред. - сост.: А. Розенхольм, И. Савкина. – М. : НЛЮ, 2015. – 408 с. : ил. - (Научная библиотека. Вып. СХХХХIV. Научное приложение). – С. 339–356. – ISBN 978-5-4448-0284-7
5. Суворов, Н.Н. Практики в поле художественной культуры / Н.Н. Суворов // Вестн. Санкт-Петербургского гос. ун-та культуры и искусств. – 2017. – № 2(31). – С. 49–56. – EDN YRVIVX.

REFERENCES

1. Danto, A. (2018). What Art Is. Translated from English by E.E.Kurov. Moscow: Ad Marginem Press. (in Russian)

2. Deleuze, G. (2011). The Logic of Sense. Translated from French by Ya.I. Svirsky. Moscow: Academic Project. (in Russian)
3. Krasnopolskaya, A.P. and Valkov D.Y. (2018). Communicative potential of modern artistic practices. Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts, 1(81), pp. 102–109. (in Russian)
4. Nemchenko, L.M. (2015). Modern artistic practices: recoding public spaces. In: Rosenholm A., Savkina I. (eds.) Topography of popular culture: collection of articles. Moscow: NLO, pp. 339–356. (in Russian)
5. Suvorov, N.N. (2017). Practices in the field of artistic culture. Bulletin of the St. Petersburg State University of Culture and Arts, 2(31), pp. 49–56. (in Russian)

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ СТАТЬИ

Карпова, Э.В. Современные художественные практики: терминологические особенности и основные характеристики /Э.В. Карпова //Архитектон: известия вузов. – 2024. – №1(85). – URL: http://archvuz.ru/2024_1/23/ – doi: 10.47055/19904126_2024_1(85)_23

© Карпова Э.В., 2024

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция - на тех же условиях»).
4.0 Всемирная

Дата поступления: 26.01.2024