

Шайдовская Марина Михайловна,
генеральный директор ЗАО УДОЛ «Энергетик»;
ректор АНОО ВО «Анапский институт современных технологий»,
г. Анапа, Россия,
аспирант, Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия,
ORCID: 0009-0003-8643-8571
М.М. Shaydovskaya

**АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ИСКУССТВА В ЭПОХУ
ПОСТМОДЕРНИЗМА И ПОЗДНЕГО МОДЕРНА
ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF ART IN THE ERA
POSTMODERNISM AND LATE MODERNISM**

Аннотация: в эпоху постмодерна возникают заметные изменения в экономике и культуре обществ, которые затрагивают и искусство. В рассматриваемый период растет экономическое значение искусства и сопряженных с творческой деятельностью профессиональных занятий, о чем свидетельствует появление понятия культурных или творческих индустрий. Развитие культурных индустрий размывает грань между искусством и производственной деятельностью, искусством и технологиями, а также проблематизирует особый статус художника как создателя специфических культурных ценностей.

Abstract: in the postmodern era, there are noticeable changes in the economy and culture of societies, which also affect art. During the period under review, the economic importance of art and professional activities associated with creative activity is growing, as evidenced by the emergence of the concept of cultural or creative industries. The development of cultural industries blurs the line between art and production, art and technology, and problematizes the artist's special status as a creator of specific cultural values.

Ключевые слова: модерн, постмодерн, искусство, современное искусство, культура.

Keywords: modern, postmodern, art, modern art, culture.

Эпоха постмодерна или позднего модерна, условным началом которой можно считать 50-60-е годы прошлого века принесла с собой дальнейшее стилевое разнообразие искусства и отказ от некоторых установок модерна в культуре, что повлияло и на искусство. Хотя многие черты искусства модерна только усилились – например, мировоззренческая и ценностная неопределенность и плюрализм.

Возникновение постмодернизма связано со смысловым исчерпанием модернизма, но при этом невозможности полностью разорвать с ним связь и преемственность.

В эпоху постмодерна с возникновением некоторых новых стилей в искусстве эстетические критерии и вопрос, что такое искусство, размылись практически полностью. Особенно наглядно это проявляется в так называемом «современном искусстве» («contemporary art»), который отличают от «modern art» – более широкого понятия, связанного со всей эпохой современности, а не с последними десятилетиями).

Современное искусство («contemporary art») восходит своими корнями к искусству авангарда первой половины XX века и продолжает формировать новые языки высказывания, причем радикальность этих языков часто полностью порывает с тем, что можно было бы назвать «изобразительностью».



Произведение современного искусства необязательно должно быть «нарисовано» или даже «сделано», произведением современного искусства может быть практически любой объект, изначально с искусством никак не связанный, но перенесенный волей художника из пространства привычного обихода в пространство искусства.

В современном искусстве для художественного высказывания могут использоваться любые объекты в любых сочетаниях. Включая тело самого художника, с которым он прodelывает (или предлагает аудитории прodelать) некие манипуляции.

В некоторых формах современного искусства объект вообще лишается каких-либо «материальных свойств», «дематериализуется». Это характерно для таких жанров, как перформанс и хеппенинг. Произведением искусства в случае этих жанров является определенное действие художника или группы, предпринятое в определенном месте в какое-то время. Эти жанры исторически восходят к уличным действиям футуристов начала XX века. В рамках перформансов может осуществляться критика тех или иных явлений действительности, например, насилия. Некоторые художники возводят эти практики к древним ритуальным практикам.

Новым жанром современного искусства является «живая живопись». В этом случае произведение искусства создается на глазах зрителей в каких-либо публичных пространствах – например, концертах или праздниках, при этом создание сопровождается музыкой и может подразумевать использование различных технических средств. Часто зрители тоже могут принимать участие в создании произведения. Некоторые художники утверждают, что такой вид искусства призван восстановить разрушенные социальные связи между людьми. Другие привлекают таким образом внимание к каким-то событиям.

Важным направлением современного искусства является концептуализм (концептуальное искусство), хотя его сложно назвать единым жанром, в его рамках работают представители разных жанров современного искусства, таких как перформанс, хеппенинг, видео-арт и др.). В случае концептуального искусства для художника более важной является идея, а не средство изображения. Концепция доминирует над изображением. Концептуальный художник может использовать для своего высказывания любой объект или комбинацию объектов, радикально меняя их смысл. Концептуализм стремится воздействовать не на эмоции аудитории, а на интеллектуальное восприятие.

Концептуализм является не только направлением визуального искусства, но также и литературы. Литературные произведения концептуалистов отходят от литературных канонов и представляют собой экспериментирование с разными формами речи и речевых практик, часто ироническое.

В последние десятилетия прошлого века развитие получила такая форма современного искусства как стрит-арт, выросший из практик граффити, надписей и рисунков на стенах. Стрит-арт выходит за пределы каких-либо специально организованных для искусства и художественных акций пространств, перемещаясь непосредственно на городские улицы и стены зданий. Можно обнаружить его предпосылки и в истории искусства начала XX века и даже в наскальной живописи.

Существуют различные виды и техники стрит-арта. Также различают стрит арт как искусство несанкционированное, и паблик арт, когда те же художественные практики реализуются официально.

Особенно популярным является создание муралов – больших изображений на стенах, которые можно сегодня наблюдать в большом количестве на улицах городов. Муралы, с одной стороны, содействуют украшению однообразного городского пространства, с другой, могут нести какие-то важные визуальные сообщения – от экологических до патриотических.



Синтетической формой стрит-арта и перформанса является так называемый уличный перформанс (или «акция»), которая подразумевает создание некой ситуации, участниками которой оказываются случайные люди. Разновидностью такой деятельности являются также флешмобы – заранее спланированные массовые акции, в которых участвуют самые разные люди, синхронно выполняющие какое-то действие. Флешмобы становятся возможны благодаря современным технологиям, позволяющим координировать действия огромного количества людей, никак не связанных между собой.

В данной статье рассмотрены лишь некоторые виды современного искусства, однако их существуют десятки, и границы между ними довольно текучи.

Если попытаться выделить нечто общее, характеризующее специфику современного искусства, то это, **во-первых**, размывание границ между искусством и другими видами деятельности, причем это размывание происходит в самых разных аспектах.

«Одна из наиболее характерных черт художественной жизни последних десятилетий – это раздражение по поводу смысла, придаваемого слову «искусство». Проявляется оно чаще всего в отсылке к уже устоявшейся формуле «размывание границ» (Entgrenzung). С одной стороны, речь идет о размывании границ искусства там, где на его место как более-менее определенной сферы культуры приходит всеобщая эстетизация существования, где уже нельзя найти внешнего критерия, который позволил бы с уверенностью обозначить тот или иной предмет как произведение искусства. С другой стороны, мы сталкиваемся с ситуацией, когда оказываются смешаны отдельные жанры и различные художественные средства» [3].

Размывается граница между художественным произведением и любым другим объектом, поскольку любой объект может быть переосмыслен как художественное произведение. Исчезает граница между созданием произведения и любой другой деятельностью, поскольку в качестве произведения может быть представлено любое действие.

Исчезает граница между художником и аудиторией, поскольку многие виды современного искусства подразумевают участие зрителей в создании произведения и не подразумевают каких-то особых художественных навыков автора произведения. В этом смысле можно говорить о демократизации искусства, однако это не совсем так, поскольку практически полное исчезновение традиционных изобразительных средств сделали многие формы современного искусства практически неопознаваемыми для обычного наблюдателя. Поэтому произведение искусства почти всегда нуждается в объяснении или со стороны автора, или со стороны специалиста по современному искусству.

С другой стороны, размывание перечисленных выше границ привело к тому, что многие критики заговорили об окончательной смерти искусства и невозможности дать определение этому понятию и на нынешнем этапе многие теоретики приходят к выводу, что искусством является то, что так называется. И один и тот же объект может быть или не быть произведением искусства в зависимости от того, в каком контексте рассматривается.

Искусство становится комплексной деятельностью, поскольку в условиях развития современных технологий часто подразумевает их активное использование.

Во-вторых, важной чертой современного искусства – в функциональном плане – является то, что оно становится заметной формой критического высказывания и претендует даже на участие в преодолении некоторых кризисных моментов современного общественного бытия.

Деятели современного искусства нередко создают произведения, связанные с темой угнетения, различных форм неравенства – культурного, расового, экономического, кризиса идентичности, разобщенности и отчуждения, утраты ценностных и мировоззренческих ориентиров, несвободы современного человека, экологического кризиса, политического насилия и др.



Собственно, задачей современного искусства является не столько создание художественных ценностей, сколько высказывание, о чем ярче всего свидетельствует концептуализм с его преобладанием идеи над формой.

Несмотря на то, что современное искусство вызывает неоднозначную реакцию и со стороны аудитории, и со стороны многих критиков, а также несмотря на его функцию критического осмысления реальности и противостояния авторитетам, уже сложилась институциональная среда распространения современного искусства, а также соответствующий сегмент рынка. Современное искусство уже стало глобализированной практикой, художников, работающих в этом направлении, можно обнаружить практически во всех странах мира, где существует арт-рынок.

Современное искусство представлено в галереях современного искусства, в музеях современного искусства, а также в частных коллекциях (и организуемых на их основе выставках). Различные мероприятия по распространению произведений современного искусства могут создаваться самими художниками или их объединениями. Фестивали, биеннале, выставки, музеи современного искусства часто становятся средствами для привлечения капитала, развития туристического бизнеса, инвестиций в развитие того или иного региона, то есть являются важным элементом культурных индустрий.

Своеобразные черты современного искусства тесно связаны с характеристиками культуры эпохи постмодерна. Некоторые из этих характеристик определяют стилистику художественных произведений.

Ярко проявляется в современном искусстве и разрушение всяческих иерархий, смешение элитарной и массовой культуры. Многие произведения современного искусства являются одновременно и массовыми, и элитарными.

Важной чертой культуры постмодерна, и современного искусства является также постоянное цитирование, часто в виде иронического обыгрывания, снижения уже имеющихся культурных образцов, помещение этих образцов в иной контекст с целью создания новых смыслов. С этим связано осознанное стремление уйти от понятий аутентичности, переосмыслить представление о роли авторства и само понятие автора.

Стремление к эпатажу, желание шокировать аудиторию, что понимается как особый метод воздействия на аудиторию с целью изменить сложившиеся стереотипы и формы сознания, пробудить неожиданные реакции.

Игровая составляющая, ирония и карнавальная атмосфера играют значительную роль. В эпоху постмодернизма серьёзность утрачивает свою доминирующую ценность в условиях всеобъемлющей относительности моральных и идеологических убеждений.

Полистилизм, плюрализм художественных форм и методов, напрямую увязанный с характером постмодерна, отказ от любых канонов и авторитетов, вольное обращение к сложившимся классическим образцам, не исключая, однако, обращения к ним и цитирования.

Уход от миметизма, подражания, которые на протяжении столетий были базовыми принципами искусства. Эта тенденция, обозначившаяся еще в начале XX века, достигает еще более глубокого развития. Уход не только от подражания, но и от принципа формы вообще и художественной формы в частности. В качестве произведений искусства предстают объекты, привнесенные из других контекстов, произведением искусства становится действие», что чем-то напоминает театр, но здесь мы не находим развернутого последовательного повествования, а сталкиваемся скорее с конструированием события, которое может нести какой-то смысл, а может и не содержать какого-либо смысла, как бессмысленны, например, флешмобы, смысл которых – только в них самих.



Проблема глубокого смысла произведения как бы снимается, что парадоксальным образом сочетается с интеллектуализмом многих форм современного искусства, пытающихся донести до аудитории некую идею, а не вызвать эстетическое переживание. Эта противоречивость установок сама по себе служит признаком современного искусства и культуры постмодерна.

Отказ от претензии на некое глубокое смысловое содержание связан, во многом, с присущим постмодерну отказом от «великих нарративов» и претензий на обладание истиной, а также со смысловой исчерпанностью самого проекта модерна. Отсутствие какой-либо внятной картины будущего заставляет художников, и не только их, концентрироваться на настоящем моменте: «отказ от глубоких исследований сущности и природы бытия, стремление к ясности и простоте, поверхностное, но целостное восприятие реальности в художественных произведениях, акцент на том, что мир следует не анализировать, а воспринимать; осознание жизни как беспорядочного сочетания противоречивых тенденций, лишённого чёткой цели и однозначного смысла; представление искусства как лабиринта с полутёмной атмосферой, отражения и неопределённости, простоты, лишённой смысла; имманентность, отказ от модернизма с его акцентом на глубоких и трансцендентных аспектах, внимание к человеку, его развивающимся возможностям и открытие трансцендентного в рамках имманентного бытия» [4].

При всех заметных изменениях, которые происходят с искусством как формой культурной деятельности, в эпоху постмодерна или позднего модерна функции искусства не меняются значительно в сравнении с эпохой модерна.

Эти функции, в целом, следующие: смыслополагающая, инновационная, рефлексивная, функция самовыражения, критическая функция, функция формирования и поддержания коллективных идентичностей, рекреационная функция и целый спектр прикладных функций, реализуемых искусством и близкими ему профессиональными сферами деятельности, связанными с современной экономикой.

Однако, как представляется, в эпоху постмодерна усиливаются критическая и рефлексивная функции искусства, что связано с углубляющимся мировоззренческим кризисом, начавшимся в эпоху модерна и углубляющемся в нынешнюю эпоху, которую можно обозначать как постмодерн, а можно – как продолжающуюся эпоху модерна, как это делают такие социальные мыслители, как Э. Гидденс, Ю. Хабермас или З. Бауман.

Список литературы:

1. Гюйо Ж.-М. Искусство с социологической точки зрения – http://az.lib.ru/g/gjujo_z/text_1889_lart_au_point_de_vue_sociologique-oldorfo.shtml
2. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. -2000. – № 4. – с. 63-77
3. Колленберг-Плотников Б. Клемент Гринберг и Арнольд Гелен о современности искусства // Философско-литературный журнал «Логос». 2015. №4 (106). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/klement-grinberg-i-arnold-gelen-o-sovremennosti-iskusstva> (дата обращения: 18.01.2025).
4. Никитина И.П. Философия искусства: учеб. пособие – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 559 с.
5. Шелуха, О.О. Современное и актуальное искусство XXI века в пространстве самоидентификации личности // Развитие личности средствами искусства: мат. V Междунар. научно-практ. конф. – Саратов, 2018. – С. 78-82.
6. <https://artchive.ru/encyclopedia/4448~Postmodernism>, <https://art.bid/neDU> (дата обращения 28.01.2025)

