

Секция «Социология»

Современное искусство и современное общество.

Маркова Мария Максимовна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Факультет

государственного управления, Москва, Россия

E-mail: sputarie@gmail.com

Веками актер старался казаться не актером, картина уподоблялась природе, и характер авторского присутствия и авторской интерпретации в произведении искусства определяли его особенность. И только культура XX века сознательно пошла путем разыгрывала сюжет, где актерам обязательно было помнить самим и напоминать зрителям, что они - только актеры. Подобной метафорой, разумеется, не исчерпать понятие современного искусства, но можно наметить интуитивный путь к его восприятию.

Еще не сложилась общепринятая точка зрения о том, когда именно возникло современное искусство. Многие ученые придерживаются точки зрения, что современное искусство, как особое направление возникло в XIX веке с появлением фотографии. И мир был охвачен обсуждением последствий изобретения фотографии для живописного искусства. Это заставило живопись измениться, ренессансный принцип сходного с реальностью изображения перестал быть для художников основным. Произошел пересмотр отношения к искусству. И перед художниками встала новая цель - передать впечатления, эмоции и переживания. Это послужило открытию нового приема в искусстве - не изобразить предмет как можно точнее, а наоборот - показать, что это «нарисовано».

Первым, кто повернул искусство от зеркального отражения окружающего мира, в сторону изучения собственных возможностей – искусства ради искусства, искусства внутри искусства был общепризнанный отец-прародитель современного искусства Поль Сезанн. Искусство после Сезанна стало глубоко индивидуальным, сугубо личным делом и намерением каждого художника. Следующим художником, еще более сдвинувшим художественный процесс в сторону того, что мы имеем сегодня, был Анри Матисс. Матисс привнес в искусство совершенно особую роль цвета - понимание цвета, как эмоциональной мелодии. Новой вехой в истории становления современного искусства становится, конечно же, Пабло Пикассо. Прежде всего, благодаря его вкладу в развитие кубизма – одной из первых и самых радикальных систем авангарда. Художник Марсель Дюшан дополняет это трио, привнося в модель формирования нового искусства последний штрих. Марсель Дюшан с его объектами ready-made, говорит о том, что искусство существует и вокруг нас, в самых обычных предметах, стоит лишь внести в них художественную волю.

Современное искусство зиждется на этих четырех великих именах, как на четырех ножках стола. Таким образом, художники стали играть с границами между реальностью и условностью, с художественным пространством, с предметами, которые меняли свои функции, становясь метафорами, со смыслами.

Наиболее точно современное искусство XXI века характеризуют слова Питера Вайбея:

"Сто лет назад мы похоронили живопись, теперь настала пора похоронить модерн".

И в этом его утверждении с ним солидарно большинство арт-профессионалов. Более того, сегодня это абсолютный факт, а процесс перехода от модерна к современному искусству - контемпорари арт, начался гораздо раньше, еще в середине XX века. Выделяют 4 основных направления, которые и стали фундаментом современного искусства второй половины века: абстрактный экспрессионизм (40–50-е гг.), поп-арт (60-е гг.), минимализм (конец 60-х гг.), концептуальное искусство (70-е гг.)

Искусство эволюционирует вместе с порождающей его жизнью и стремительные изменения в искусстве, принесенные XX веком, - не столько дерзкий эксперимент, сколько исторически обусловленная, естественная реакция на новые совершенно непривычные реалии XX столетия. Испокон веков искусство выполняло функции своего рода эмоциональных и интеллектуальных амортизаторов между реальностью и человеком. «Искусство, - писал Выготский, - есть важнейшее средоточие всех биологических и социальных процессов личности в обществе, способ уравнивания человека с миром в самые критические и ответственные минуты жизни»[2]. Названная «роль амортизаторов» чрезвычайно возросла в XX веке, во-первых, в силу резких и быстрых перемен - социальных, эмоциональных, этических, во-вторых, поскольку эти компенсаторные функции искусства стали востребованными куда большим, нежели прежде, числом зрителей и читателей (репродукционная техника, звукозапись, кино и т.д.).

Важнейшие тенденции нового мироощущения и новой культуры наметились еще на исходе XIX столетия, у поворота столетий. Уже тогда мир становился иным. Драматургия времени делалась напряженнее и тревожнее, как в силу стремительного роста повсеместной социальной конфронтации, так и благодаря невиданной динамичности той субстанции, которую еще не определили термином «информационное поле». И - зловещий парадокс: одновременно с ощущением невольной общности и взаимозависимости людей и народов резко усиливается на переломе веков и вскоре становится доминирующим субъективное, личностное начало как в восприятии, так и в интерпретации действительности.

Эта все усиливающаяся историческая неразделимость стран и отдельных личностей, быстро активизирующееся информационное поле, вступающее во все более болезненное противоречие со стремлением искусства к индивидуализму, и вызывает растущую внутри него нервическую напряженность.

Кто мог предположить, что вступающему в жизнь вместе с новым веком поколению предстоит пережить тоталитарные режимы, пережить не только не виданную по масштабу и жестокости Первую мировую войну, но еще более чудовищную Вторую, а уцелевшим провести остаток жизни в страхе перед третьей, среди тлеющих по всему миру «региональных конфликтов», уносящих тысячи жизней во всех странах света? Разделенное и ожесточенное войнами человечество всё более ощущало, что «сковано одной цепью» и все мучительно зависят от всех и каждый - от каждого. Противостояние политических систем, не изжитое еще повсеместно наследие тоталитаризма и вполне еще активное отравленное им мышление значительной части человечества усилили трагизм времени.

Именно поколение, знавшее (в той или иной мере) две войны, создало общественный вкус и саму культуру XX века.

Литература

Конференция «Ломоносов 2013»

1. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. - 2-е изд., испр. - СПб.: Азбука-классика, 2005. - 480 с.: ил.
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М., Искусство, 1968.
3. Жидков В.С., Клявина Т.А. Социология искусства. Хрестоматия / Издательство: М.: Прогресс-Традиция, 2010г. — 310 с.
4. Портал о культуре и искусстве Artandyou: <http://artandyou.ru/>