

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И CONTEMPORARYART

А.Воронова
НИХД им. К.Бехзода
Факультет Искусствоведения
Кафедра Теории и Истории Искусств
Искусствоведение 2-Курс Магистрант

«Вы считаете себя современным человеком? Тогда вам непременно нужно знать, что представляет собой сегодняшнее искусство, которое критики называют актуальным», - так заводит речь о современном искусстве в своей книге¹ известный английский критик Брэндон Тейлор, и в этой статье мы попробуем разобраться в том, что же это такое и в какой связи Contemporary Art находится с философией своего времени.

Начало этих отношений мы находим еще в античном мире: здесь, в качестве основного источника эстетических идеалов выступает мифология, древнейшие представления народов о богах и героях, формирующие определенный образ красоты тела и духа, запечатленный в дошедших до нас многочисленных художественных образах. Красота богов и героев обретает эстетически-чувственную окраску, а гармония между идеальным телом и идеальным духом выливается в образ идеального гражданина – философской идеи античности.

Затем, с приходом двух мировых монотеистических религий – христианства, а затем, ислама, меняется и восприятие искусства как такового: эстетический идеал смещается в сторону «духа», религиозно-этическое противопоставляется эстетически-чувственному. «Телесное» отвергается, о чем красноречиво свидетельствует средневековое искусство, теряющее объем, телесность и сводящее изображение к образам исключительно духовным – плодом этого нового видения становится новый вид искусства – иконопись.

¹ Тейлор, Б. «Актуальное искусство 1970-2005». – М.: СЛОВО/SLOVO, 2006.

Возрождение освобождает искусство от рамок духовности, возвращая образам «телесность», и больше того – выводя на первый план уже не образ как таковой, а реального человека. Эстетический идеал Нового времени последовательно развивается под влиянием все новых и новых идей: натурфилософских (метафизических) идей Ренессанса, политико-юридических и этических идеалов классицизма и Просвещения, а затем и элементов естественнонаучных и социологических в структуре эстетического идеала со времени победы буржуазной революции во Франции².

И наконец, со второй половины XIX века, искусство начинает закреплять эстетический идеал «на себе самом», постепенно отделяясь от всех прочих форм общественного сознания, сначала как Modern Art породившее новое восприятие – импрессионизм, а затем и постимпрессионизм со всеми ответвлениями и параллельными течениями, а затем как Contemporary Art.

«Contemporary», синоним слова «modern» – новый, современный, модернистский, ультрасовременный, несет в себе дополнительную смысловую нагрузку – «одного возраста, одной эпохи, живущие или существующие в одно время, одновременный, синхронный, совместный». В последнее время под понятием Contemporary Art принято подразумевать новейшие формы искусства, существующие уже не только на плоскости или в пространстве, а зачастую и исключительно на ментальном уровне.

Contemporary Art включает в себя разнообразные течения и направления. 1960е годы дали старт таким из них как венский акционизм, кинетизм, концептуальное искусство, неодада, перформанс, процессуальное искусство, новый реализм, хеппенинг, компьютерное искусство, деятельность группы «флюксус», живопись жёстких контуров и т.д. В 1970х к ним добавляется видеоарт, гиперманьеризм (или анахронизм), граффитизм, неоконцептуализм, неоэкспрессионизм, постминимализм, соц-арт, трансавангард, феминизм, фотореализм и другие. 1980е - апт-арт, демосцена,

²И.В. Цурина. Социально-политический контекст философии постмодернизма. – М., 1994.

мультикультурализм, нео-гео, нео-поп, новая британская скульптура, новые дикие, свободная фигуративность; 1990е - искусство взаимоотношений, массюрреализм, молодые британские художники, нет-арт, новая лейпцигская школа; 2000е - нонспектакулярное искусство, стрит-арт, VJ (Ви-джей), Superflat и другие. Исследуя все это многообразие проявления искусства в сегодняшние дни уже трудно выделить определенный эстетический идеал, как это было с искусством предыдущих эпох. Сегодня искусство обращено вовне, на поиск новой формы выражения, нового уровня воздействия на зрителя, новой формы контакта с ним, проще говоря - коммуникации. Искусство как никогда тесно взаимосвязано с современной философией, порой возникая из нее, или наоборот, порождая собственную концепцию.

Основной философской концепцией второй половины XXго века в отношении искусства стал постмодернизм – дискуссии, критиковавшие модерн разрослись до масштабов собственной философской концепции, в определениях и четких установках которой многие ученые разошлись³. Ж.-Ф. Лиотар видел в нем особую историческую эпоху, отличающуюся специфическим «состоянием ума»⁴. Ч. Ньюмен определял его как «восстание без героев против слепого инновационного информационного общества». А по словам Ф. Джеймисона «иногда суть и содержание постмодернизма связывают с тем, что с его помощью поднялась новая волна «американского военного и экономического господства над миром». Другие яркие представители постмодернистической эпохи, сделавшие большой вклад в развитие философии минувшего века – М. Фуко⁵, Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр. Ж. Делёз развивали свои теории относительно взаимовлияния философии и искусства⁶.

Постмодернизм в отношении искусства обладает некоторыми общими чертами:

³ Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. — СПб., 2007.

⁴ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1988. С.9.

⁵ Фуко, М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледж де Франс в 1982-1983 уч. году. Пер. с фр. А.В. Дьяков. — СПб, 2011.

⁶ Ильин И. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. — М.: Интрада, 1996. — 256 с. — ISBN 5-87604-035-5.

- Стремительный переход искусства в новые сферы, формы, виды, жанры, расширение его границ
- Обращение к классическим художественным традициям, диалог с классикой
- Использование готовых форм
- Ирония, гротескные соединения противоположных образов и понятий, игра со смыслами
- Двойственность ориентации искусства – игрой легко считываемых образов оно ориентируется на массового зрителя, и в то же время его глубинная философия привлекает элиту
- Стилевой плюрализм

Ж. Бодрийяр видит существование современного искусства в рамках противопоставления разума и стихии бессознательного, порядка и хаоса. Другой представитель постмодернизма, У. Эко говорит о произведении искусства как о «принудительно неоднозначном сообщении, множественности означаемых, которые существуют в одном означаемом»⁷. Иначе говоря, у любого произведения искусства постмодернистической эпохи появляется новая сложность – интерактивность, которую У. Эко называет «открытым произведением», т.е. заведомую игру со зрителем, предполагающую его участие, домысливание, вплоть до соавторства.

Еще одним признаком постмодернистического искусства является использование готовых форм. Одним из первых художников, совершивших революцию в восприятии искусства, сумевшего раздвинуть границы искусства, стал Марсель Дюшан. Его смелый шаг в создании нового метода (ready-made) стал одним из знаковых событий в искусстве XXго века: использование готового объекта, который делает «художественным» одна только воля автора и его подпись. Позже к этому методу добавляется обоснование – концепт, смысл. При этом использование готовых форм на этом не заканчивается – заимствование идей, обращение к классике,

⁷Эко, У. Открытое произведение. – М., 2004.

реинтерпретация – одни из самых активных методов современного искусства⁸.

Contemporary Art в Узбекистане является одним из самых интересных направлений, учитывая специфику региона, ускоренное развитие под влиянием мирового искусства и существование самобытных художников с индивидуальным подходом в современном контексте. Одним из первых эстафету нового искусства принял В. Ахунов, вступая в «игру» постмодерна. На его счету обращение к инсталляциям, хэпинингу, создание оригинальных философских концепций, абстрактной живописи, в которых он выражает идею вечной актуальности «мифа», в котором «величайший, наиболее изысканный порядок может возникнуть из хаоса».

В ином направлении развивается другой художник Ж. Усманов, чьи «поиски смысла Бытия через познание Духа, который, по древним преданиям присутствует повсеместно, апеллирует к сугубо восточным мировоззренческим основам, объединявшим человека и природу в едином мире»⁹.

В Contemporary Art в Узбекистане работают также такие художники как А. Николаев, Б. Исмаилов, З. Мансуров, Е. Камбина, Ю. Усеинов, А. Барковский и многие другие.

Искусство и философия с античности до наших дней связаны между собой, они всегда в диалоге, во взаимодействии¹⁰, поэтому парадигма мышления ведет к рождению нового искусства, видения. Новая техника и технологии, Интернет открывает искусству новые возможности и настолько раздвигают его рамки, что неподготовленному зрителю довольно сложно разобраться в нем. Являясь сложным отражением современного мира, Contemporary Art активно внедряется в его проблемные зоны, ищет эффектные формы для его объяснения.

⁸Ильин, И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998.

⁹Ахмедова, Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог (особенности формирования и развития). Т., 2004.

¹⁰Гройс Б. И. Утопия и Обмен. — СПб.:Алетейя, 1993.