

УДК 7.036 + 008.1

## **ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ, СЛОЖИВШИХСЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ**

*И.О. Павлюк, С.Д. Ворошин*

В статье проведен обзор основных направлений искусства начала XXI столетия, определены наиболее явные тенденции. Осуществлен культурологический анализ научных работ, посвященных истории и теории современного искусства, проведена классификация значимых направлений для более глубокого анализа и возможности дальнейшего применения на практике. Изучены сильные и слабые стороны проявлений искусства последних десятилетий и выдвинуты прогнозы их дальнейшего развития.

Ключевые слова: искусство XXI века, тенденции в искусстве 2000–2020-х годов, классификация направлений искусства.

В современном мире изобразительное искусство состоит из огромного количества разнообразных стилей и направлений. Часто у них нет выраженных границ, что позволяет им существовать в нескончаемом развитии, смешении и противодействии. В рамках любого исторического художественного стиля всякий раз появляется новый, который по истечению времени переходит в следующий, создавая цикл.

Поскольку стремительное развитие компьютерных технологий оказало сильное влияние на профессиональную художественную среду, мы рассмотрим и дадим свою классификацию изобразительного искусства современности. Необходимость изучения этого вопроса возникает, в первую очередь, потому что не каждому созерцателю и творцу искусства понятно его нынешнее разнообразие и дифференциация. Недопонимание тесно связано с неполнотой общей базы знаний известных и укоренившихся направлений изобразительного искусства и их влиянием на современные творения. Огромный багаж прошлого перерабатывается и используется в нынешнее время, а система классификации современного искусства позволит зрителю лучше разбираться в искусстве, а создателю, опираясь на существующую систему, не только модернизировать уже существующие приемы, но и находить новые реализации идей.

Изучением и систематизацией современного искусства занимались многие авторы. Например, Эми Демпси в книге «Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству» освятила многие направления с 1860-х по 2000-е гг. Однако классификация направлений искусства осуществляется по годам, и, несмотря на изученность стилей и направлений – существующая информация, на наш взгляд, не в полном объеме позволяет понять искусство нынешнего времени [1].

В современных научных трудах наблюдается применение различных методов классификации и принципов группировки направлений искусства. Так, цифровые и нецифровые формы относят к визуальным искусствам, а в соответствии со способом организации художественного образа они классифицируются как пространственные или пластические. Наиболее изучено современное искусство, которое можно классифицировать как традиционное, псевдоцифровое, цифровое, собственно цифровое и традиционно-цифровое [2]. Иные источники демонстрируют классификацию в соответствии с принципом использования или сочетания материалов и техник при создании произведений искусства. Одно из самых продуктивных сегментаций стало деление форм искусства на три основные группы: традиционное, цифровое, гибридное [3].

На смену традиционному искусству приходит цифровое, которое использует технологии как неотъемлемую часть творческого или презентационного процесса. Однако и в них проводится подразделение на графику, живопись и скульптуру [4]. Также существуют предпосылки к формированию нового большого стиля, который уже уместно называть «цифровое искусство». Данный стиль по-прежнему может существовать как в традиционной, так и цифровой форме, однако основа и дальнейший вектор преобразования окружающего пространства будет складываться в синтезе, гибридизации этих форм [5].

Обращая внимание на изученность этой темы другими авторами, можно заметить, что в настоящее время существует множество подходов к классификации современных видов искусства и объединяющим фактором является тенденция к цифровизации. Однако вопрос о появляющихся направлениях, движениях в искусстве совместно с системой мультимедиа не выявлено. Именно поэтому к рассмотрению предлагается классификация, в которой будут освещены и появляющиеся течения, которые берут исток из прошлого, и новые виды изобразительного искусства, основой которых стала цифровая площадка.

Исходя из этого, текущая работа направлена на переосмысление систематизации искусства с начала XXI века. Оно характеризуется тем, что тенденция идти в ногу со временем вызывает интенсивную переоценку классических ценностей, отказ от многочисленных традиционных принципов создания произведений и поиску новых ориентиров, соответствующих эпохе научно-технического прогресса. В самом простом смысле современное искусство определяется в качестве передовых направлений и течений искусства последних 2-3 десятилетий, независимо от художественного направления [6]. Таким образом, под актуальным искусством понимается искусство независимое от времени создания, но содержащее необходимые современному обществу смыслы.

Искусство 2000–2020 гг. отличается большим набором критериев классификации. Понятие «изобразительные виды искусства» – означает исторически сложившиеся формы творческой деятельности, которые реализуют визуально-концептуальные образы и отличаются по способам их материального создания. Несмотря на это, существующая на сегодняшний день система классификации изобразительного искусства основывается на принципах традиционных, академических художественных техник, и не в полном объеме охватывает виды творчества, которые создаются с помощью современных технологических средств. Именно поэтому к рассмотрению представлены самые актуальные для данного времени критерии: хронология становления и среда их создания.

В зависимости от этого в данной работе искусство условно делится на:

1. Традиционное. Копирует или берет истоки из ранее существующих стилей, направлений, течений.

2. Гибридное искусство. Искусство, созданное при использовании различных технологических средств.

2000 год является значимой датой для отступления от постмодерна и перехода к постпостмодерну. Это время не только возникновения нового тысячелетия, точнее очередного исторического периода, но также граница, показывающая утомленность от устаревших концепций и отчаянных попыток представить новые. С 2000 года многие авторы предлагают собственные вариации описания эры XXI столетия.

Например в 1999, на пороге XXI в., зарождается такое направление, как «Стакизм» или «Анти-анти-искусство», основателями которого являются художники Б. Чайлдиш и Ч. Томсон. Основываясь на опыте прошлых эпох, в 2000 году они опубликовали манифест «Ремодернизма», в котором призывали отказаться от пустоты и бессмыслицы постмодерна. Склонность стакизма к возобновлению фигуративной живописи и ее продвижению позволяет причислять это направление к традиционному искусству. Стакисты организовали много выставок, а первая крупная национальная выставка стакистов «The Stuckists Punk Victorian» прошла в 2004 г. На ней выставлялось более 250 картин 37 стакистов разных стран. С момента своего основания стакизм нашел поддержку во всех уголках мира: на данный момент существует более 236 стакистских движений в 52 странах. Все они самостоятельны и своеобразны, но объединены через сеть *Stuckism International*.

Попытка основателей стакизма озаглавить эпоху с начала 2000 г. была не единственной. В XXI веке на смену устаревшему понятию «постмодерн» является новая концепция французского теоретика искусства Николя Буррио, получившая название «альтермодернизм». Термин также пытается разграничить пустоту после постмодерна и описать ситуацию, в которой общество существует сегодня [7].

Предпосылки для появления нового определения Николя Буррио дал еще в 2005 году. Он считал, что художники находятся в поисках иной современности, основанной на концептуальном подходе, преобразовании и связывании локальных культурных ценностей с мировой сетью. Появление концепции относится к 2009 году: Буррио открыл одноименную выставку, издал к ней книгу «Альтермодерн» и стал редактором соименного сборника статей [8]. В выставке участвовали художники, которые не являлись представителями одного поколения или художественного объединения – напротив, они принадлежали к совершенно разным возрастным группам, зачастую имели полярное географическое происхождение. Однако все они были объединены неким общим принципом методологии обращения с реальностью [9]. Мартен тестирует возможности восприятия современным зрителем произведений различных, удаленных во времени эпох. Каждое произведение в его проектах оказывается изъято из исторического контекста и словно превращается в закодированное послание. Альтермодернизм берет истоки из модернизма и постмодернизма, его можно отнести к традиционному искусству. Основные черты: гибридизация, гетерохрония (разновременность), виаторизация (кочевничество) и креолизация.

Многие другие авторы, художники, философы предлагали свои термины для названия новой эпохи, однако однозначного понятия не существует, и до сих пор ученые, так или иначе, обращаются либо к термину «пост-постмодернизм», либо к альтернативам постмодерна – сверхмодерну, трансмодерну, неомодерну, альтермодерну, и т. д. [10].

Рассматривая появления новых направлений, стоит отметить «Новую готику» или «Неоготику», которая имеет предпосылки к зарождению в 1997 г. на выставке под названием «Gothic», в Институте современного искусства в Бостоне. Идея новой готики не связана с готической или неоготической архитектурой, они иллюстрировали тьму и ужас. Конечно, направленность «мрачного» жанра присутствовала и в других направлениях, что также говорит нам о том, что неоготика имеет истоки традиционного искусства. Однако в современном мире происходит возрождение интереса к готическому искусству вследствие общей тревожности и глобальных проблем, а новую готику превозносят не как жанр, а как полноценное направление.

Еще одним выделяющимся художественным движением предстал фунизм, основанный в 1991 году Нормом Магнуссоном в Нью-Йорке. По другим данным его принято относить к искусству XXI в, когда художественное движение фунизма было создано и официально защищено авторским правом Саль Мариино в 2001–2002 гг. Основные принципы фунизма основаны на том, что искусство должно быть интеллектуально привлекательным, не будучи интеллектуально элитарным, искусство должно так же весело смотреть, как и думать о нем. Автор использует прием упрощения

форм. Проведя анализ произведений, можно сказать, что фунизм отличается от других направлений: его концепция сфокусирована больше философски, чем эстетически. Тем не менее, это напоминает нам черты примитивизма и наивного искусства и позволяет относить к традиционному искусству.

В многообразии современного искусства появилось еще одно направление, названное стрит-артом или «искусством городской среды». Стрит-арт (street-art с англ. «уличное искусство») включает в себя такие формы искусства, как трафареты, граффити, перформансы и т. д. [11].

Направление берет истоки от мурализма, который корнями уходит в традиционную монументальную живопись и имеет отчетливую отсылку к мексиканской монументальной живописи 1920–60-х годов. Однако муральные произведения были рассчитаны на долгий период. Они сохранялись и подлежали реставрации за счет государства в качестве городской скульптуры в то время, как отличительной чертой произведений стрит-арт является кратковременность существования [12]. Несмотря на то, что история граффити начинает существование со 2-й половины XX века, только в последнем десятилетии фиксируются разнообразные направления, которые выбирает стрит-арт. Появляются новые ответвления, одним из которых является артивизм. Его главной задачей является продвижение идей протеста или гражданского неповиновения. У истоков современного арт-активизма стоят российский арт-группы, сформированные к 2007 г. – «Война» и «Бомбилы», и другие арт-группы, действующие в области концептуального протестного уличного искусства [13]. На данный момент стрит-арт не теряет свои позиции в мире искусства, поэтому мы предполагаем наличие богатого будущего этого движения и продолжения роста новых движений.

В 2001 г. японский художник Такаши Мураками ввел термин «Superflat» и запустил движение в искусстве. Superflat или «суперплоскость» сочетает в себе американскую гик-культуру и традиционную японскую живопись, в особенности раннее укиё-э. Произведения Такаши Мураками наполнены необычными образами: очеловеченные растения, забавные инопланетяне, улыбчивые грибы. Однако, по мнению Мураками, всё в его работах вызвано определенным культурным явлением или ассоциативно связано с ним, а понимание запечатленных им сюжетов обуславливается тем, что хочет увидеть сам зритель [14]. Он вдохновил других художников присоединиться к нему, чтобы поставить Японию на карту мира искусства, после чего Superflat, который часто называют японской формой поп-арта, стал международным явлением.

Под влиянием Superflat зарождается еще одно направление – Superstroke («суперштрих»), основателем которого считается южноафриканский художник Конрад Бо. Главным элементом направления является чрезмерная выразительность штрихов, а основные приемы и техники описаны в манифесте 2008 г. – «Superstrokeart». Широкого распространения

«суперштрих» не получил и остается применим лишь художниками из Южной Африки и еще нескольких странах, в отличие от своего прародителя – Superflat.

Выше были рассмотрены появляющиеся на данный момент традиционные направления искусства, имеющие связь с прошлым. Технологическое искусство также имеет связь с предыдущими стилями, жанрами и дифференцируется по этапам развития: кибернетическое искусство (1950–1960 гг.), цифровое (1970–1990 гг.) [15]. На данный момент оно развивается в сфере совмещения искусства с различными науками и технологиями и носит название гибридного искусства. Этот вид развивается гораздо быстрее традиционных, за счет все большего внедрения технологий в повседневную жизнь человека, и художники, работающие в этом направлении, считают, что роль научно-технического прогресса в современном искусстве усиливается, а грань между наукой и искусством практически исчезает.

Становление гибридного искусства уходит корнями в 1990-е, но активное развитие получило в XXI в. Первая выставка гибридного искусства «Lexus Hybrid Art» была проведена в 2010 г. На сегодняшний день существует терминология, поясняющая произведения каких областей искусства можно считать гибридными. Не так давно появившуюся скульптуру возобновляемой энергии мы относим к гибриднему искусству. Конечно, «скульптура» сама по себе является отдельным видом изобразительного искусства, а ее причастность к экологии напоминает ряд существующих традиционных художественных практик – экологического искусства и энвайронмента. Однако произведения этого направления имеют широкий диапазон применения. Например, проект «EnergyFlow» от А. Полли – это экспериментальная архитектура, включающая ветровые турбины в структуру моста, дополняющие дизайн, а скульптура Р. Сандера «Мировая спасательная машина» использует солнечную энергию для создания снега и льда за пределами Сеульского художественного музея в жаркое корейское лето. Повторяя философию экологического искусства движения, по мнению современных художников, эстетика искусства должна быть неразрывно связана с экологической функцией.

Похожим направлением является «Солнечное искусство», в которое входят световые скульптуры, которые собирают и используют солнечную энергию. Главной идеей направления стало переплетение искусства с архитектурой и новыми технологиями. Существование этих произведений присутствует в городском ландшафте разных стран, а в 2012 г. был открыт первый музей направления «Solar Arts Building».

К гибриднему искусству, созданному при помощи компьютерных технологий, относится «девиантное искусство», дословно переводящееся как искусство, отклоняющееся от нормы. Зародилось оно в 2000 г., когда группа художников создала собственный сайт deviantART. Появление на-

правления связано с развитием идей неосюрреализма, постмодерна и поп-арта, и основным его вектором является компьютерная графика, в частности с возможностями 3D-изображений.

Похожей концепцией создания и трансляции искусства в интернет-пространстве обладает ранее существовавшее направление нет-арт или «Internet Art». В данное время можно заметить его колоссальное преобразование в новую форму искусства «пост-интернет арт». Термин «пост-интернет искусство» был введен современным художником Арти Виеркантом, а главное отличие направления основывается на преобразовании произведений из цифровой формы в физическую. Художники используют интернет как источник вдохновения для создания материальных произведений, таким образом технологии выступают не как средство создания произведений, а как вспомогательный инструмент художника. Из-за всеобщей доступности данное направление обладает далекоидущими перспективами развития.

Другим популярным и массовым проявлением искусства последнего десятилетия стало GPS-рисование. Оно является гибридным по совмещению линейного метода рисования и использованию технологий глобальной системы позиционирования. Основателями этой идеи создания рисунков от виртуальных следов на цифровых картах были художники Хью Прайор и Д. Вуд. Эти виртуальные глобальные граффити создаются по сей день не только профессионалами, но и обычными людьми, что делает направление достаточно распространенным в каждом уголке мира.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Технический прогресс породил большое количество новых направлений и форм проявления искусства, что требует поиск новых принципов классификации. Выдвинутая в работе система дифференциации на две бурно развивающиеся отрасли позволит реципиентам и будущим деятелям искусства быть осведомленными в появляющихся современных течениях. Для художников это своеобразный атлас искусства XXI века, по которому они могут ориентироваться, выбирая, модифицируя или создавая собственные направления, стили и жанры. Касаемо того, какой же вид искусства: традиционный или гибридный, – будет развиваться в будущем, однозначный ответ дать нельзя. В научной литературе пока не существует однозначной и завершенной классификации ввиду сложности феномена искусства. Остается тенденция к стиранию границ между технологиями и искусством, но будут ли расти возможности гибридной (частности цифровой формы), зависит от темпов развития гаджетов. Доступность техники и технологий, простота в обращении привели к массовому распространению цифрового искусства. Но, несмотря на положительные стороны эволюции технологий в виде доступности и демократичности искусства, это имеет и отрицательные стороны: происходит фактическое исключение прямого контакта произведения искусства со зрителем. Экран становится как проводником в другой

мир, так и невидимой стеной. Восприятие произведений искусств в этом случае утрачивает свою ауру аутентичности и неповторимости.

#### Библиографический список

1. Демпси, Э. Стили, школы, направления: путеводитель по современному искусству / Э. Демпси. – М.: Искусство XXI век, 2017. – 304 с.
2. Ерохин, С.В. Цифровые направления в современном изобразительном искусстве / С.В. Ерохин. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2009. – № 2. – С. 85–90.
3. Некрасов, Д.Ю. Классификация художественных произведений в зависимости от носителя: значение терминов / Д.Ю. Некрасов // Дизайн. Материалы. Технология. – 2015. – № 1. – С. 41–46.
4. Каримов, А.Ф. Цифровое искусство и сферы его применения / А.Ф. Каримов // Научный альманах, 2018. – № 4-2 (42) – С. 257–260.
5. Шавлыгин, Д.О. Интеграция цифрового искусства в традиционную художественную среду / Д.О. Шавлыгин, А.М. Обморокова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2015. – Т. 15. – № 4. – С. 100–107.
6. Бычков, В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская, В.В.Иванов. – М.: Прогресс-Традиция, 2012. – 840 с.
7. Беспалая, О.П. После постмодерна: альтермодерн, трансмодерн, постпостмодерн... / О.П. Беспалая // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 2014. – № 3.
8. Павлов, А.В. Образы современности в XXI веке: альтермодернизм / А.В. Павлов, Ю.В. Ерохина // Философские науки. – 2019. – Т. 62. – № 2. – С. 7–25.
9. Пыркина, Д. После постмодернизма / Д. Пыркина. – М.: Искусство, 2009. – №1-2. – С. 146–149.
10. Gavin, F. Hell Bound: New Gothic Art / F. Gavin. – Laurence King Publishers, 2008. – 176 с.
11. Чистякова, М.Г. Стрит-арт в контексте вызовов современности / М.Г. Чистякова // Изв. Алт. гос. ун-та, 2011. – № 2-1. – С. 210–213.
12. Зиновьева, Ю.В. Эстетика стрит-арта: сборник статей / Ю.В. Зиновьева, Ю.М. Пашедко; Санкт-Петербургский гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. К.А. Куксо. – СПб.: СПбГУПТД, 2018. – 96 с.
13. Кальярова, К.Н. Арт-активизм как форма социально-политического протеста в социальных сетях (на примере деятельности активистов арт-группы «Война») / К.Н. Кальярова // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016. – № 4 (21). – С. 68–72.
14. Катасонова, Е.Л. Мураками Такаси и его теория суперплоскости / Е.Л. Катасонова // Ежегодник Япония. – 2011. – № 40. – С. 155–167.
15. Галкин, Д.В. От вдохновения машинами к искусственной жизни: этапы развития технологического искусства / Д.В. Галкин // Вестник Томского гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. – 2013. – № 1 (9). – С. 44–51.

[К содержанию](#)