

УДК 378

О. П. Мехонцева

г. Челябинск, Россия

**СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ**

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается специфика современного искусства. Проводится анализ программ по истории искусства образовательных учреждений художественной направленности. На основании выявленных при анализе недостатков, предлагается собственная программа внеурочной деятельности по современному искусству, которая способна расширить кругозор в этой сфере у студентов художественных специальностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: современное искусство, художественные практики, образовательные учреждения художественной направленности, история искусства, программа внеурочной деятельности

O. P. Mekhontseva

Chelyabinsk, Russia

**MODERN ART AS A SUBJECT OF STUDY IN EDUCATIONAL
ART-INSTITUTIONS**

ABSTRACT. This article discusses the specifics of contemporary art. The analysis of programs on the history of art of educational institutions of the art orientation is carried out. On the basis of the shortcomings revealed in the analysis, the authors propose a joint program of extracurricular activities in contemporary art, which is able to broaden the horizons in this field among students of art specialties.

KEYWORDS: современное искусство, художественные практики, образовательные учреждения художественной направленности, история искусства, программа внеурочной деятельности

Биеннале, многочисленные фестивали, форумы, выставки, проекты современного искусства в разных уголках мира свидетельствуют об особом интересе к тенденциям и проблемам современного искусства.

Существует несколько точек зрения относительно того, что собой представляет современное искусство. Первая – происходящие в искусстве изменения связывают с началом XX века, когда язык искусства от повествовательного (или литературного) переходит к изобразительности. Вторая – очерчивает границы этого феномена с 1960 по настоящее время. Именно в этот период возникает большое количество различных течений, движений (боди-арт, ленд-арт, минимализм, концептуальное искусство и др.) и новых жанров в искусстве. Происходит то, что известный критик Л. Липпард

назвала «дематериализация объекта искусства» [10, с. 25-26]. Она утверждает о связи дематериализации арт-объекта с изменением социально-политической позиции художника, товарного статуса произведения искусства и формы его репрезентации.

Осмысление искусства как профессиональной сферы творчества, которое удовлетворяет сложившимся в сообществе художников стандартам и является выражением эстетического, на сегодняшний день, спорно и неоднозначно, так как предполагается, что существует некий «мир искусства», представленный узким кругом специалистов: критики, художники, арт-дилеры, психологи и философы искусства. Именно они определяют то поле, на котором действуют определенные нормы и методы оценки произведения искусства. Предмет, оказывающийся в этом

поле, должен получить признание права быть произведением искусства. Выявляется парадоксальность ситуации: художник середины XX века, с одной стороны, ориентирован на «мир искусства» и находится внутри него, с другой – он своим творчеством ломает представление об искусстве, задавая ориентиры для развития актуальных художественных практик.

Современное искусство начинается с момента необходимости дать теоретическое обоснование возникновения новых явлений в искусстве: «Без теории в коробке несомненно, едва ли можно увидеть искусство: чтобы узнать ее в качестве части мира искусства нужно как следует освоить эту теорию и изучить историю недавней нью-йоркской живописи. Коробка не могла бы стать произведением искусства еще полвека назад, как не могло быть, при прочих равных, страховки авиаперелётов в Средневековье или ластика для пишущей машинки у этрусков» [8, с. 40].

Современное искусство – переход от создания объекта искусства к созданию художественного события, которое интенционально задает поле, в котором происходит художественное событие. Интерес вызывает не сам объект, а комментарий, объясняющий творческий процесс художника. Изменяется не только произведение искусства, но и выставочное пространство, репрезентирующее его. Создаются нематериальные объекты. Появляется описание, которое функционирует вместо объекта искусства или практики какого-то действия, например, то, что делает Ричард Сера, когда ловит кусок металла (постоянное повторяющееся действие характерное для минимализма). Дж. Кошут говорил о том, что искусство – определение самого себя в поле искусства [11, с. 15-16].

На протяжении всего XX столетия меняется представление об искусстве: на первый план выходит символическая значимость предмета, его контекстуальное оформление, концепция художника. Помещая в музейное пространство, например, бытовой предмет (как это делал М. Дюшан с сушилкой для посуды и писсуаром), ав-

тор переключает своеобразный тумблер в голове зрителя и заставляет посмотреть на этот предмет не просто как на предмет быта, а как на символический объект. И это отличает современные практики искусства от ранее сложившихся представлений об изобразительном искусстве.

В Челябинске в качестве наиболее значимых учреждений, реализующих не только выставочную деятельность, но образовательную, выступает галерея «OkNo», главная цель которой состоит в содействии актуализации художественных процессов в г. Челябинск, в преодолении культурной изоляции, «включении» челябинского искусства в контекст современного искусства России и Запада. На базе галереи регулярно проводятся выставки современных художников, организуются мастер-классы, семинары на актуальные темы. Например, «Радикальные направления в современном искусстве», «Современное искусство в Интернет», «Подход современного художника к выстраиванию собственной выставки: комплекс средств подчеркивающих своеобразие предмета», «Contemporary art: Истоки, понятия, визуальный ряд» [2] и др. В качестве примера можно назвать образовательные курсы «Как разбираться в современном искусстве», проходящие в арт-отеле «Арбат» [6]; курсы, предлагаемые в Интернете: «Открытое образование» [4], «Arzamas» [3], «Лекториум» [7], «Универсарий» [5] и др. Получить представление о современном искусстве может любой желающий.

В образовательных учреждениях художественной направленности курсы, связанные с изучением искусства в его историко-культурной динамике, являются основой подготовки специалистов. Особое внимание отводится вопросам, связанным с актуальными и современными формами бытования искусства, его содержанием во второй половине XX – начале XXI века. В Южно-Уральском государственном институте искусств им. П.И. Чайковского на факультете изобразительного искусства феномен современного искусства является объектом изучения на таких специально-

стях, как 54.02.05 – Живопись, 54.02.07 – Скульптура, 54.02.02 – Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 54.02.01 – Дизайн.

Рассмотрение изобразительного искусства второй половины XX – начала XXI в. входит в рамки изучения предмета «История искусств» в программах, рассчитанных на несколько лет. Содержательно курс делится на два блока: «Искусство Западной Европы» и «Русское и советское искусство» [9]. В первом есть раздел «Искусство Западной Европы и США XX века», который и представляет для нас наибольший интерес. На изучение данного раздела выделяется 15 часов, из которых для изучения темы «Искусство авангарда» отводится 6 часов, где рассматриваются темы:

1. Периодизация искусства XX в. Предпосылки рождения нового искусства начала XX в. Термины «авангард» и «модернизм», их содержание.

2. Искусство авангарда начала XX века. Объединения и направления: неопримитивизм, фовизм. Главенствующая роль цвета в живописи. Анри Матисс. Экспрессионизм в Германии. Художественные принципы объединения «Мост». Группа «Синий всадник». Кубизм. Пабло Пикассо. Абстракционизм или беспредметная живопись. В. Кандинский. К. Малевич. Футуризм. Агрессивный характер манифестов: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа.

3. Искусство авангарда периода Первой мировой войны и 20-30-е годов. Художники - метафизики. Жорж де Кирико. Марк Шагал. Пауль Клее. Разнообразие стилей и методов воплощения сюрреалистической концепции в изобразительном искусстве. Хуан Миро. Рене Магритт. Сальвадор Дали.

4. Современное искусство от М. Дюшана к Э. Уорхолу. Дадаизм. Рауль Хаусман «Мысль нашего времени. Механическая голова». Отрицание традиционных ценностей гуманизма и человеческого дос-

тоинства. М. Дюшан. Поп-арт. Гамильтон. Том Виссельман. Класс Олденбург. Энди Уорхолл. Нео-поп (или «Шок поп-арт») 1980-х годов.

Тематически, на наш взгляд, период представлен не полно, так как автор программы, Зайкова Ю.А., останавливается на 1980-х годах, и большое количество направлений и авторов остаются за пределами изучения данной темы. Отсутствует информация, касающаяся специфики, характерных черт современного искусства, которые так важны для понимания художественных практик современного искусства.

В своей программе мы предлагаем более обширную панораму по истории зарубежного искусства второй половины XX – начала XXI вв. Основные темы блока посвящены различным течениям и направлениям в изобразительном искусстве этого времени: Абстрактный экспрессионизм (П. Мондриан, М. Ротко, Дж. Поллок и др.). «Новый реализм» (И. Кляйн, Ж. Тэнгли, Ж. Виллегле). Поп-арт (Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Р. Гамильтон). Оп-арт (В. Вазарели, Б. Райли). Флюксус (Й. Бойс, Нам Джун Пайк). Минимализм (Д. Джадд и др.). Арте повера (А. Бозетти, М. Мерц). Лэнд-арт (Р. Смитсон, Христо, Н. Полиский). Концептуализм (Дж. Кошут, И. Кабаков, Д. Пригов). Гипперреализм (Г. Рихтер и др.). Боди-арт (М. Абрамович и др.). Видео-арт (Р. Серра и др.). Стрит-арт (Бэнкси и др.).

Остальные часы этого раздела отведены на изучение темы «Архитектура XX века» (2 часа), на самостоятельную работу, которая включает в себя подготовку к контрольному тесту по теме «Западноевропейское искусство XIX – начала XX вв.» (5 часов), а также на проведение итогового теста 2 часа.

На изучение Раздела «Русское и советское искусство», где есть блок, посвященный XX веку, отведено 21 час: «Искусство России 1917-1930 гг.» (2 часа), «Советское искусство 30-х гг.» (2 часа), «Советское искусство 40-80-х гг.» (6 часов), «Искусство конца 80-90-х гг. Сове-

менные тенденции развития искусства в России» (2 часа). На самостоятельную работу отводится 7 часов, на контрольный тест «Советское искусство» – 2 часа.

1. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Плакат. «Окна ТАСС». Кукрыниксы, И. Таидзе, В. Корецкий и др. Живопись военных лет. А. Дейнека. А. Пластов. К. Юон, с. Герасимов. В.Д. Корин. Б.М. Неменский и др. Скульптура. Портреты В.И. Мухиной и С.Д. Лебедевой.

2. Искусство середины 1940-х – 1950-х годов. Культ личности Сталина. Постановления о журнале «Звезда» и «Ленинград». Живопись. А.И. Лактионов. Ю.М. Непринцев. Б.В. Иогансон. Т.Н. Яблонская. А.А. Пластов и др. Графика. Политический плакат. Б.И. Пророков. Кукрыниксы. В.Н. Горяев. Книжная графика, с. Герасимов. О. Верейский. А. Каневский. Д. Шмаринов и др. Скульптура. Н.В. Томский. В.Е. Цигаль. Л.Е. Кербель. Е.В. Вучетич. М.К. Аникушин. Архитектура. Создание проектов новых городов и строительство высотных домов в Москве.

3. Искусство 1960-80-х годов. Активизация художественной жизни. Первый Всесоюзный съезд советских художников. Первая Всесоюзная художественная выставка. Живопись. «Суровый стиль». Е.Е. Моисеенко. П.Н. Никонов. В.Е. Попков. В.И. Иванов и др. Многообразие национальных школ и стилевых направлений в живописи. 1970-80х годов Т.Г. Назаренко. А.Г. Ситников. О.В. Булгакова. Н.И. Нестерова и др. Монументальная живопись. Графика. Скульптура. Создание архитектурно-скульптурных комплексов, мемориалов. Г. Иокубонис, Е. Вучетич, М. Аникушин и др.

Как мы видим из содержания, рассматривая данный период истории русского искусства, автор делает акцент на официальном советском искусстве, не уделяя внимания альтернативным, неконформистским и другим неофициальным течениям и авторам, в круг которых входят Лианозовская школа (О. Рабин, Л. Кропивницкий и др.), группа «Двадцать московских

художников», студия «Новая реальность» (Э. Белютин и др.), направление «Московский концептуализм» (И. Кабаков, Э. Булатов, Д. Пригов, П. Пепперштейн и др.), группа «Новые художники» (Т. Новиков, Г. Гурьянов и др.) и многие другие. В то время как без рассмотрения их творчества невозможно приблизиться к пониманию современных тенденций развития искусства.

Художники в 1990-2000 гг. «говорят» на другом изобразительном языке, и специфика художественной реальности становится другой, требующей особых навыков ее восприятия и принципов общения с искусством.

На данный момент, содержание тем, предусмотренных для изучения по программам в Южно-Уральском государственном институте искусств, могло бы значительно расширить представление о феномене современного искусства.

Мы предлагаем программу внеурочной деятельности по современному искусству, в которой учитывается специфика и профессиональная ориентация студентов, сроком на один год. Программа включает теоретический блок, в котором представлены лекции по современному искусству, основные направления и имена художников; посещение музеев и галерей г. Челябинска, г. Екатеринбурга («OkNo», «Екатеринбургский музей изобразительного искусства», «Музей наивного искусства», «Художественный музей Эрнста Неизвестного», «Уральский филиал ГЦСИ», «Екатеринбургская галерея современного искусства» и др.); дискуссии на темы: «Что можно назвать произведением искусства?», «Морально ли искусство?», «Может ли искусство нарушать уголовный кодекс?» и т.д. Также все теоретические занятия подкрепляются опытом просмотра выставок современного искусства.

Основное внимание программы уделено практической и проектно-исследовательской работе, в ходе которой студентам предоставляется возможность сделать работы в той или иной стилистике, в разных техниках, с которыми они позна-

комились на теоретических лекциях по истории искусства второй половины XX – начала XXI в. Акцент делается именно на концептуальной составляющей современного искусства – выражении своего концепта или идеи посредством изобразительных средств. Также предложены темы для проектов, например, создание концепции выставки, проект арт-объекта в пространстве города, создание произведения искусства. У студентов есть возможность предложить собственную идею проекта, который будет являться завершающим этапом прохождения всего курса.

Таким образом, благодаря курсу внеурочной деятельности по современному искусству студенты художественных специальностей познакомятся с большим количеством теоретической информации, научатся разбираться в специфике данного феномена, сформируют собственное мнение по поводу современного искусства, а на уровне практической деятельности получат опыт создания арт-объектов в современных техниках и практиках, а также получат возможность заняться проектно-исследовательской деятельностью и реализовать свою идею в рамках этого курса.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Dickie G. Art and the Aesthetic. An Institutional Analysis.* New York, 1974. P. 34.
2. Галерея «OkNo» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oknogallery.ru/ru/about/workshops.html> (дата обращения: 20.03.2018).
3. Arzamas История, литература, искусство в лекциях, шпаргалках, играх и ответах экспертов: новые знания каждый день. [Электронный ресурс]. – URL: <https://arzamas.academy/>
4. Открытое образование [Электронный ресурс]. – URL: <https://openedu.ru>
5. Универсариум: Межвузовская площадка электронного образования [Электронный ресурс]. URL: <https://universarium.org/> (дата обращения: 25.03.2018).
6. Арт-курсы [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/@art.courses74-raspisanie-meropriyatii-fevral> (дата обращения: 25.03.2018).
7. Лекториум: Онлайн-курсы и медиатека видеолекций на русском языке. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.lektorium.tv/>
8. *Данто А.* Мир искусства. – М.: Ad Marginem, 2017. – 64 с.
9. *Зайкова Ю.А., Пивоварова Н.Е.* Программа учебной дисциплины. ОД.02.03. История искусств// ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского», г. Челябинск. – 2017. – 150 с.
10. Интервью с Люси Липпард// Ханс Ульрих Обрист. Краткая история кураторства. – М.: Ad Marginem, 2012.
11. *Кошут Дж.* Искусство после философии/ Пер. с англ. А.А. Курбановского// Искусствознание. – 2001. - №1. [Электронный ресурс]. – URL: http://contemporary-artists.ru/art_after_philosophy.html