

Вопрос 5. Художественная культура XX века. Модернизм и постмодернизм. Современные течения в культуре и искусстве.

1. Истоки современного искусства

На рубеже XIX–XX веков художники, поэты, композиторы пытались создать эстетическую утопию, окно в неведомый таинственный и поэтический мир, граничащий с погружением в сон или царство утонченной красоты природы и самого человека – высший, совершенный и прекрасный. Это был новый вид ностальгии или даже своеобразная религия. Чувствуя бездушие и цинизм современного общества, художники предпочитали скрываться от него в мире собственных размышлений. Неожиданно оказавшийся перед лицом бездны, какой порой представлялся современникам выход в новый век, обуреваемый всевозможными предчувствиями и противоречивыми страстями, художник пытался нащупать новые точки опоры в пошатнувшемся мироздании.

Таково было новое творческое мышление Европы – искусство **СИМВОЛИЗМА**, возникшее во Франции в 1870-80-х гг. и достигшее наибольшего развития на рубеже XIX и XX веков. Термин «символизм» был введён в обращение французским поэтом Жаном Мореасом в одноимённом манифесте — «Le Symbolisme», опубликованном 18 сентября 1886 года в газете «Le Figaro».

В своих произведениях символисты старались отобразить жизнь каждой души — полную переживаний, неясных, смутных настроений, тонких чувств, мимолётных впечатлений. Символ становится неким условным знаком, соединяющим эти миры, инструментом постижения тайн бытия и индивидуального сознания. В любом символе есть две стороны — означаемое (реальность) и означающее (ирреальность, мир грез). А искусство является ключом к тайне понимания.

Художник-творец рассматривался как посредник между реальным и сверхчувственным, везде находящий "знаки" мировой гармонии, пророчески угадывающий признаки будущего как в современных явлениях, так и в событиях прошлого.

В различных регионах символизм проявил себя по-разному. Здесь и декадентские настроения, мрачные, тревожные фантазии, поклонение увяданию и упадку, смутным и недостижимым идеалам, культ красоты как высшей ценности. Самобытный символизм стран Скандинавии с отсылкой к фольклору в литературе и музыке и чертами примитивизма в живописи. Русский символизм воспринял от западного многие эстетические установки, однако в процессе творческого оформления в самостоятельное течение он обрёл существенное национальное своеобразие.

Открыто противопоставили своё творчество реальному миру символисты разных стран – живописцы Гюстав Моро и Пюви де Шаванн во Франции, Яцек Мальчевский в Польше, Лайош Гулачи в Венгрии, Арнольд Бёклин в Швейцарии, Франц фон Штук и М. Клингер в Германии, Микалюс Чюрлёнис в Литве, Михаил Врубель в России, графики Обри Бердслей в Англии, Филисьен Ропс в Бельгии, создавшие полуфантастические композиции, проникнутые мистическими настроениями. В их творчестве отразились поиски особого художественного языка, способного ритмикой линий и цветовых сочетаний выразить сложный символический смысл.

Гюстав Моро "Фаэтон"

Предвосхищением экспрессионизма как особого направления в искусстве стали заострённые, гротескные образы-символы в живописи бельгийца Д.Энсора и норвежца Э.Мунка, отразившие страх перед уродством и бесчеловечностью буржуазной действительности.

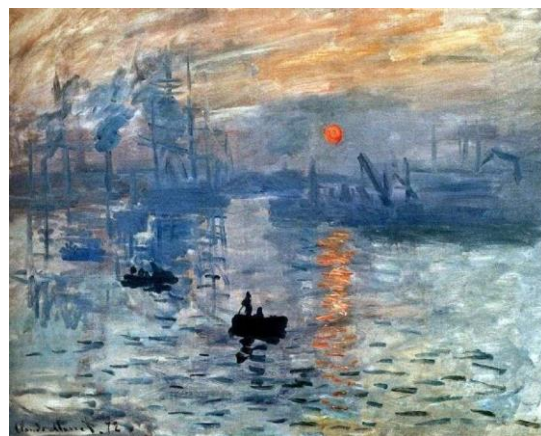
Одними из основоположников символизма в литературе называют Шарля Бодлера, считавшего символизм единственно возможным способом отражения реальности и Стефан Малларме, который, по словам Жана Мореаса, «открыл ощущение таинственного и невыразимого». В русской поэзии, начиная с 1900-х гг., символизм получил развитие в творчестве А. Блока, А. Белого, В. Брюсова, К. Бальмонта, В. Иванова и др. В своих произведениях они выражали не столько индивидуалистические переживания одиночества, сколько поиски целого нового мироздания.

Индивидуалистическое по своей сути искусство символизма отражало неприятие буржуазной действительности, предчувствие мировых социально-исторических потрясений.

Символисты радикально изменили не только различные виды искусства, но и само отношение к нему. Их экспериментаторский характер, стремление к новаторству, космополитизм и обширный диапазон влияний стали образцом для большинства современных направлений искусства. Символизм, выросший из позднего романтизма, внёс богатый мир романтической символики в стиль модерн.

Другой важной вехой для развития современного искусства стал **ИМПРЕССИОНИЗМ** (фр. *impression* – впечатление) — направление, возникшее во Франции на рубеже XIX–XX вв. Название было введено художественным критиком Л. Леруа, пренебрежительно отозвавшимся о выставке художников 1874 года, где среди прочих была представлена картина К. Моне «Восход солнца. Впечатление».

Одним из создателей нового течения являлся Эдуард Мане, восставший против официального академического искусства.

Импрессионизм утверждал красоту реального мира, акцентируя свежесть первого впечатления, изменчивость окружающего.

Основа импрессионизма — непосредственное зрительное восприятие, наблюдение природы. В полотнах художников мир предстает в вечном движении, природа - многоликой и прекрасной в бесконечных превращениях. Главное внимание они сосредоточили на цвете и свете как наиболее изменчивых и преходящих элементах реального мира.

Преимущественное внимание к решению чисто живописных задач уменьшало традиционное представление о рисунке как о главной составной части произведения.

Наиболее последовательное воплощение принципы импрессионизма получили в творчестве пейзажистов Моне, А.Сислея, К.Писсарро. Мир живописи наполнился светом и воздухом, человек стал восприниматься как неотъемлемая часть вечно изменчивой природы (Ренуар, Дега). Нашел он своих последователей и в скульптуре (некоторые произведения Родена, творчества Трубецкого и др.)

Импрессионизм оказал мощное воздействие на искусство европейских стран и США, пробудил интерес к сюжетам из реальной жизни.

ПУАНТИЛИЗМ (синоним – дивизионизм) — течение в рамках импрессионизма. Художники применяли новейшие достижения в области оптики, согласно которым выполненная раздельными точками основных цветов живопись в зрительном восприятии дает слияние цветов и всю гамму живописи (Ж. Сера, П. Синьяк, К. Писсарро).

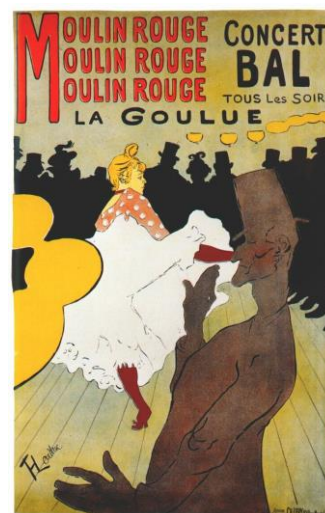
ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ – условное собирательное название основных направлений французской живописи к. XIX – 1-ой четв. XX в. Искусство постимпрессионизма возникло как реакция на импрессионизм, который фиксировал внимание на передаче мгновения, на ощущении живописности и утратил интерес к форме предметов.

Искусство постимпрессионизма не представляет собой единого художественного течения. Оно объединяло группу мастеров, единодушно выступавших против академического и салонного искусства, но творчество каждого носило глубоко индивидуальный характер.

Ведущими фигурами являлись Сезанн, Гоген, и Ван Гог. Их индивидуальные творческие установки соприкасались в стремлении преодолеть камерный характер живописи, вернув ей масштабы картинного образа, имеющего философский и символический замысел, способного объединять разнообразие впечатления от действительности, выражать внутренний мир творца.

Идеи постимпрессионизма получили развитие в символизме и стиле модерн, прямыми выразителями которых стали ученики Гогена и его последователи из группы "Наби" ("Пророки") - М. Дени, П. Боннар.

Выдающимся французским художником этого периода является А. де Тулуз-Лотрек, творчество которого получило отражение в современных видах графики: афише, плакате, и рекламе.

МОДЕРН (от фр. *moderne* – современный) — художественное направление в архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, распространённое в последних десятилетиях XIX — начале XX века (в основном до начала Первой мировой войны).

Основная художественная идея, доминировавшая в этот период — преодоление эклектизма предыдущего развития, поиск гармонии искусства и жизни в промышленную эпоху. Мастера модерна стремились сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека, реализовать идеи «преображения жизни средствами искусства». В этом они следовали традициям романтизма и символизма. Особенности периода модерна являлись расцвет декоративно-прикладного искусства и возрастание интереса к новым технологиям.

Художественные приемы модерна основаны на принципах асимметрии, орнамента и декоративности. Объектом стилизации являются природные растительные формы, что выражается в обилии криволинейных очертаний, плавности линий и неровности контуров.

Одной из основных идей стиля модерн было разрушение традиционного различия между изобразительным и прикладным искусством. Это было наиболее широко использовано в дизайне интерьера, графике, мебели, стекле, текстиле, керамике, ювелирных изделиях и металле. Стиль отвечал идеям ведущих теоретиков XIX века, стремился стать

единым синтетическим стилем, в котором все элементы из окружения человека были выполнены в едином ключе.

Характерными особенностями стиля являлись: декоративность, мифологизация, театрализация, идея синестезии, плоскостность, ориентация на органическое начало, «витализм», саморазвитие форм, ритмичность, линейность, принцип динамического равновесия, равноценность изображения и фона, акцентировка пятна и силуэта, смешение традиций Востока и Запада.

Особую популярность этот стиль получил в архитектуре. По всему миру здания, построенные в начале XX в. до сих пор радуют глаз местных жителей и многочисленных туристов. Архитектуру модерна отличает отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий и использование новых материалов (металл, бетон, стекло).

Здание должно быть эстетичным и функциональным одновременно. Большое внимание уделялось интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы (лестницы, двери, столбы, балконы) художественно обрабатывались.

Антонио Гауди. Каза Мила

Традиционно в модерне выделяются два основных направления: конструктивное (Австрия, Шотландия) и декоративное (Бельгия, Франция, Германия). Кроме того, во многих странах сильное влияние на него оказали национальные традиции: неорусский стиль в архитектуре России, национальный романтизм в северных странах (Скандинавия, Финляндия, Прибалтика). Все эти разные названия в сущности являются синонимами: Ар Нуво – во Франции, Сецессион – в Австрии, Югендстиль – в Германии, Либерти – в Италии.

2. Модернизм как цивилизационное направление в культуре

В XX в. существуют самые разнообразные направления искусства, но именно в этом веке начался процесс, который Хосе Ортега-и-Гассет называл «дегуманизацией искусства». Дегуманизация искусства связана с появлением модернизма.

МОДЕРНИЗМ (с лат. *modernus* — «современный») — общее название ряда направлений искусства первой половины XX в., для которых характерны отрицание традиционных форм и эстетики прошлого. Модернизм близок авангардизму и противоположен академизму.

Искусство модернизма недоступно рядовому человеку. Большинство таких людей хотят, как и раньше, плакать над стихами и любоваться пейзажами, но дело в том, что художественное произведение является таковым лишь в той степени, в какой оно не реально. Искусство – это стекло, через которое человек смотрит на мир, и, если человек хочет остаться в мире искусства, он должен видеть само стекло, а не цветущий сад за ним. Люди хотят видеть именно сад, а для художника ценность – само стекло, т.е. специфическое субъективное восприятие.

Искусство модернизма, таким образом, это искусство для элиты. Оно построено на отстраненном от эмоций, чисто эстетическом восприятии, а не на грубых страстях простоллюдинов.

Культура отрицает классические основы, происходит развенчание нравственных, эстетических, религиозных идеалов предшествующей эпохи.

На смену им модернизм приносит иррационализм, декаданс, скепсис, пессимизм, сознание никчемности и бессмысленности жизни. В искусстве модернизм отказывается от изображения реального мира и провозглашает неизобразительность, «беспредметность» в качестве главного художественного принципа. В моду входят абсурдизм, абстракционизм, сюрреализм. Приоритет отдается любой новации перед традицией.

Культуру модернизма характеризуют отрыв от «бытийной среды» — природы, общества, человека; разрушение культурных традиций; противостояние элитарной и массовой культуры, культуры Запада и культуры Востока.

Модернизм затронул все сферы искусства. Отличительной чертой модернизма стал отказ от традиций прошлых лет и постоянный поиск новых методов в творчестве.

Модернистские течения в искусстве	Особенности и последователи
Абстракционизм (лат. abstractio - удаление, отвлечение)	Направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма - достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Крайнее проявление модернизма.
Абстрактный экспрессионизм широкомасштабное движение в американской живописи середины XX века	Характерные черты: абстрактность, отражение спонтанного и личного эмоционального переживания, свобода в технике исполнения, огромные размеры.. Фактура красок, автоматизм, импровизация, отказ от условно структурированной композиции и замена их единым, недифференцированным полем.
Авангард	Объединяет ряд направлений, задача которых: обновить язык искусства, переосмыслить его задачи, обрести свободу художественного выражения.
Акмеизм — литературное течение, начала XX века в России, возникло в противовес символизму.	Акмеисты провозглашали материальность, предметность тематики и образов, точность слова, в то время как символисты прибегали в текстах к недосказанности и загадочности. Гумилев, Ахматова, Мандельштам
Вортицизм — направление английского авангарда. Название родилось из замечания итальянского футуриста Умберто Боччони о том, что любое творчество рождается из вихря чувств (по-итальянски vortizto - вихрь).	Подобен футуризму, резкий, угловатый и очень динамичный стиль, распространившийся в живописи и скульптуре. Стремился передать процесс движения. Хотя просуществовал всего несколько лет, сыграл важную роль как этап в процессе формирования абстрактного искусства в Англии. Бомберг, Льюис.

Дадаизм — модернистское течение, возникшее в Цюрихе в 1916 году в связи с открытием артистического клуба “Кабаре Вольтера”. Что обозначает понятие “дадаизм” не знает никто.	Предтеча постмодернизма, картины дадаистов стремились разрушить эстетизм изобразительного искусства. Разочаровавшись в самой ценности культуры, дадаисты с присущим им цинизмом разрушают каноны рисунка. Дадаисты представляли собой воплощение чистого нигилизма, разрушая образность “ради великого Ничто”.
Кубизм (франц. cubisme, от cube - куб)	Основан на деформации и разложении предметов и объектов на геометрические плоскости, пластическом сдвиге формы. Доминирование концепции над художественной самооценностью картины. Ж.Брак, П.Пикассо, Г.Аполлинер.
Сюрреализм — течение в литературе, живописи и кинематографе, возникшее в 1924 году во Франции.	Выражал идею существования за пределами реального, особенно важную роль здесь приобретают абсурд, бессознательное, сны, грезы. Характерный метод — отстранение автора от осознанного творчества, что делает его инструментом, различными способами извлекающим причудливые образы подсознания, родственные галлюцинациям. Андре Бретон, Луи Арагон, Сальвадор Дали, Луис Бунюэль, Хуан Миро
Фовизм (от fauve – дикий) авангардистское течение во французском искусстве н. XX в.	Стиль буйства красок. Тяга к лаконичной выразительности форм и интенсивным колористическим решениям, поиск импульсов в примитивном творчестве, искусстве средних веков и Востока. Картины фовистов были дикими, выразительными, провокационными. А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, Ж. Брак, К. ван Донген и др
Футуризм (от лат. futurum - будущее) литературно-художественное течение в искусстве 1910-х годов.	Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Важной художественной идеей футуризма стал поиск пластического выражения стремительности движения как основного признака темпа современной жизни.
Экспрессионизм (от фр. expression - выразительность) - модернистское течение в западноевропейском искусстве, главным образом в Германии, первой трети 20 века	Основа мировоззрения здесь — индивидуалистический протест против уродливого мира, всё большее отчуждение человека от мира, чувство неприютности, крушения, драматизм. Тяга к мистике и пессимизм. Главная идея не в точном изображении действительности, а в передаче собственного эмоционального состояния художника.
Сезаннизм — направление, основанное на творческих уроках французского художника Поля Сезанна	Все формы в изображении сводятся к простейшим геометрическим фигурам, а колорит — к контрастным построениям теплых и холодных тонов. Сезаннизм послужил одной из отправных точек для кубизма.

Примитивизм – термин для наивного искусства художников, не получивших специального образования, однако вовлеченных в общий художественный процесс	Намеренное упрощение изобразительных средств, подражание примитивным стадиям развития искусства. Своеобразная детскость в интерпретации природы, сочетание обобщенной формы и мелкой буквальности в деталях. Примитивизм формы отнюдь не предопределяет примитивность содержания. Он просто заимствует из народного, по сути примитивного искусства формы, образы и методы. Из примитивизма черпали вдохновение М. Ларионов, П. Пикассо, А. Матисс, Н. Пиромани, А. Руссо, В. Селиванов
---	--

Модернизм оказал огромное влияние на все искусство в целом. Перемены, которые наступили в это время, не просто изменили некоторые жанры, но перевернули саму парадигму искусства. Претерпев стадию полного неприятия, модернистские течения доказали свою состоятельность и заняли доминирующее положение в европейской живописи, музыке, литературе и архитектуре на целый век.

Все стили модернизма в значительной мере способствовало формированию сознания современного человека. Многие течения эпохи модернизма, пережил несколько кризисов, пережил вторую мировую войну и постепенно, сливаясь с массовой культурой, пересекаясь с трансавангардом, вошел в качестве составной части в постмодернизм.

3. Постмодернизм как логическое продолжение модернизма

Под **термином Модерн** чаще всего понимается исторический период, совпавший с началом Нового времени (будем считать, что это период после Средневековья). Слово "модерн" к этой эпохе применяют потому, что ее главной чертой считается непрерывная модернизация, стремление к новому, к быстрым изменениям — в противовес традиционалистским эпохам с их медленным историческим развитием.

Она характеризуется процессами развития общества: индустриализацией, научным прогрессом, победой капитализма, становлением гражданского общества. И развитием вытекающих идей: гуманизм, индивидуализм, рационализация, утверждение прогресса в познании и в различных областях общественной жизни, стремление к системной организации и к централизму в социальной, экономической и политической жизни общества и т.д.

Постмодерн — понятие новой социокультурной реальности, где "пост" — означает "после", но не разрывает с предыдущей эпохой. То есть между понятием модерна и постмодерна существует тесная связь, в которой философы постмодернисты обнажают проблематику развития эпохи, выделяя такие черты:

1) Плюрализм, отсутствие какого-либо единого начала и универсальных предпосылок. Ни в познании, ни в культуре, ни в человеческом мире нет никаких интегрирующих идей. Всякое единство носит «репрессивный» характер и связано с тоталитаризмом, любая форма которого должна быть отвергнута.

2) Неспособность человека познать и изменить мир и порядок вещей. Любые наши проекты и преобразования действительности обречены на провал.

3) Отказ от попыток привести мир в систему, ибо он не поддается никакой систематизации и не вмещается ни в какие схемы. События всегда идут впереди теории.

4) Отказ от мышления посредством оппозиций и утверждение мышления «вне оппозиций»: субъект – объект, целое – часть, внутреннее – внешнее, центр – периферия, власть – подчинение и т. д.

5) Распад субъекта как центра познания и утверждение децентрации, то есть отрицание центра как такового.

6) Представление мира и культуры как совокупности текстов. Текст как репрезентация реальности. А поскольку ни одно истолкование текста не может претендовать на признание всеми, то и «истинность» смысла текста быть в принципе не может.

ПРЕМОДЕРН	МОДЕРН	ПОСТМОДЕРН
сакральное	реальное	виртуальное
миф	наука, рационализм	игра, ирония, пародия, цитирование
<i>Парадигмы и соответствующие им объекты и способы познания</i>		
Модернизм		Постмодернизм
Цель		Игра
Присутствие		Отсутствие
Трансцендентное		Имманентное
Центростремительность		Разбросанность
Синтез		Противопоставление
Арт-объект / завершённое произведение		Процесс / перформанс / хеппенинг
Замысел		Случай
Иерархия		Анархия
Дистанция		Участие

Культурой **ПОСТМОДЕРНИЗМА** является культура постиндустриального информационного общества. Первые признаки постмодернизма появились в итальянской архитектуре конца 50-х годов XX в., а к началу 60-х годов распространились на другие области культуры и стали устойчивыми. Как особое явление постмодернизм достаточно отчетливо проявил себя в 70-е годы вместе с осознанием мировым сообществом глобальных проблем современности.

Кризис обесценил общество потребления, он как бы отравил привлекательные стороны этого общества. Эти и другие события XX в. вызвали переход современности в постсовременность. Результатом осмысления изменений в обществе и культуре становится постмодернизм. В самом общем виде он означает утрату веры в человека и гуманизм, разум и прогресс.

В 1979 г. появилась книга французского философа Ж. Ф. Лиотара “Состояние постмодерн”, в которой основные черты постмодернизма впервые предстали в рельефном виде.

Основная позиция: в мире нет никакого смысла и напрасный труд искать такой смысл и в искусстве. Постмодернизм стал своеобразной реакцией на элитарность модернизма. В постмодернизме используется система двойного кода, когда язык форм и образов, с одной стороны, понятен массовому зрителю или читателю, а с другой, имеет второй смысл для подготовленного зрителя.

Задачи эпохи постмодерна – сохранив завоевания научно-технического прогресса, избавиться от уродливого разрастания утилитаризма, вещиизма, индивидуализма и бездуховности; цель – выдвинуть во главу угла нравственные и эстетические ценности и идеалы, служащие дальнейшему «очеловечиванию» человека.

Содержанием постмодерна является поиск путей преодоления разрыва элитарной и массовой культур, гармоничное сочетание традиций и новаторства, взаимообмен и диалог культур Запада и Востока.

В каждой области культуры постмодернизм проявляется по-разному.

В социальной сфере постмодернизм соответствует обществу потребления. Все его характеристики неопределенны. В нем нет четкой социально-классовой структуры. Уровень материального потребления — основной критерий деления на социальные слои, между которыми нет существенного противостояния. Это общество общего компромисса и конформизма.

В таком обществе место интеллигенции занимают интеллектуалы, число которых возросло многократно, но их социально-политическая роль в жизни общества почти незаметна. Раньше интеллектуалы вдохновляли и вели народ на взятие Бастилий, теперь они делают карьеру на их управлении. Постсовременные интеллектуалы и не претендуют на роль властителей дум.

В постсовременном обществе типичной и распространенной фигурой становится “яппи” — “молодой горожанин — профессионал”. Это преуспевающий представитель среднего класса, лишенный интеллигентских комплексов.

Еще более распространенный тип — “массовый человек” — целиком запрограммированное существо, не способное к самостоятельному мышлению, его нередко сравнивают с магнитофоном, подключенным к телевизору, без которого он теряет жизнеспособность.

Постсовременное общество теряет интерес к целям. Цель перестает быть ценностью. Происходит гипертрофия средств и атрофия целей. Все это ведет к усилению нигилизма и появлению цинизма. Цинизм постсовременного человека проявляется в отказе от многих прежних нравственных норм и ценностей. Этика уступает место эстетике, принимающей форму гедонизма (культула чувственных и физических наслаждений).

Постсовременный человек отказывается от самоограничения и тем более аскетизма, столь почитаемых протестантской этикой в прошлом. Главной ценностью становится профессиональный и финансовый успех, который должен прийти не в конце жизни, а как можно раньше. Ради этого он готов поступиться принципами.

Сегодня все формы идеологии как бы размыты, неопределенны, это “софтидеология”, т. е. мягкая и нежная. Постсовременная идеология лишена устойчивого внутреннего ядра, как это было раньше: Античность — мифология, Средние века — религия, современность — философия, наука. Мировоззрение постсовременного человека можно определить как неофатализм. Вся жизнь кажется игрой в лотерею.

Для современной жизни характерно невиданное господство моды. Некоторые западные авторы считают моду определенным ядром всей постсовременной жизни. Мода все освещает, обосновывает и узаконивает. На все есть мода, даже на научные теории.

Важной чертой постсовременности является театрализация. Она охватывает все области жизни. Политика принимает форму яркого и эффективного спектакля или шоу. (Даже военные действия превращают в шоу, пример — война в Ираке.)

4. Основные тенденции в современной художественной культуре

Слово «современность» искусствоведы трактуют по-разному: последние 200 лет, от начала Нового Времени и т.д. В данной главе под современным искусством мы будем понимать искусство постмодернизма, в котором наблюдаются две тенденции:

Первая тенденция — эклектизм в русле массовой культуры — смешение всех существующих форм, стилей, манер. Используются цитирование, коллаж, повторение. На смену футуризму и авангарду приходит ностальгия по прошлому, гедонизм настоящего. Реабилитируется классическая эстетика прекрасного, вернее, красивого, слишком красивого. Такую эстетику называют эстетикой китча (Д. Ваттимо). В постмодернизме главным становится не само произведение, его природа, процесс создания, а то, как произведение подается зрителю, как воздействует на него.

Если искусство сегодня доходит до зрителя через средства массовой коммуникации, то и способ его существования является технологическим, массовым. Культурная ценность произведения определяется главным образом его “выставочной стоимостью”, а его потребительская стоимость растворяется в меновой.

Характерные черты искусства постмодернизма — орнаментальный характер, поверхностность, непрочность, эклектизм — составляют сущность не только искусства и эстетики постсовременности, но и всей культуры. Исследователи не видят в этом драмы. Такое искусство выражает сущность современной жизни и средств коммуникации.

Ярче всего искусство постмодернизма воплощают в своем творчестве архитекторы: итальянский Роберт Вентури (декоративные сараи), испанский Рикардо Бофилл (неоклассицизм и необарокко, построил храм-дворец на 200 квартир близ Парижа), английский Чарльз Дженкс — книга “Язык архитектуры” стала бестселлером.

Тенденции современной постиндустриальной архитектуры: Вынос стержневых несущих конструкций из внутреннего пространства во внешнее, применение инновационных технологий, смелое эстетическое оформление и смелые дизайнерские приемы. В моде стили хай-тек, биотек, лофт, минимализм и т.д.

Р. Пиано, Р. Роджерс. Центр искусств им. Ж. Помпиду 1972-1977 гг. Париже

Вторая тенденция в развитии искусства постмодернизма связана со структурно-семиотическим течением. В основе принцип, согласно которому под каждым изображением лежит другое изображение. Один из столпов постмодернизма, которого часто называют родоначальником постмодернизма в литературе, итальянский писатель и теоретик Умберто Эко формулирует его так: “Всякий текст написан на тексте”. Это нечто вроде палимпсеста. Характерно стремление к оригинальности, но не новизне. Эту тенденцию лучше всего представляет роман У. Эко “Имя Розы” и продолжают современные писатели Дэн Браун, Бенард Вербер, Пабло Коэльо, Виктор Пелевин и др.

Постмодернизм в живописи называют неофовизмом и неоэкспрессионизмом. Теоретиком является итальянский критик А. Б. Олива, который называет постмодернизм в живописи “культурным номадизмом и стилистическим эклектизмом”, проходящим как Транссибирская магистраль через страны, культуры и искусства. В отечественной живописи талантливым образцом такого стиля можно назвать творчество Ильи Глазунова.

Постмодернизм проявляется в кино, музыке и театре и других видах художественной культуры.

Искусство постмодернизма — это искусство детали, нюанса, полутона. Оно не претендует быть великим и вечным. Предпочитается ирония, пародия, насмешка, шутка, гротеск. Для искусства постмодернизма не существует правил жанра или стиля. Но это произведения красивые, приятные, ласкающие взгляд или слух (в отличие от авангарда).

В целом постмодернизм — переходное состояние в переходную эпоху.

Постмодернизм многолик и противоречив. Он широко обращается к когда-то отринутым в культуре классицизму или академизму и игнорирует новейшие авангардно-модернистские художественные формы. Одновременно легко и свободно вписывает то и другое в постмодернистский контекст, оперируя стилями и образами (часто это конкретные артефакты минувших эпох и современности) прошлого и настоящего, соединяя в причудливой мозаике характерные черты мастеров Возрождения и представителей кубофутуризма.

Искусство постмодерна характеризуется стилевым плюрализмом, сочетает реализм и натурализм, типизацию и гротеск, цитирование и компиляцию. Постмодерн стремится к интеграции духовных ценностей, выработанных человечеством.

Вот только некоторые из множества современных стилей:

Гиперманизм: авторская интерпретация и стилизация искусства прошлого, апелляция к разнообразным цитатам.

Видео-арт: направление в искусстве, использующее компьютерные и телевизионные изображения («видео-скульптуры», «видео-инсталляции», «видео-оперы» и т. п.).

Лэнд-арт: (англ. land art — искусство земли) — позиционировании реального пейзажа или фрагмента среды обитания как материала и объекта творчества.

Так, Х. Явашев окружил розовой тканью 11 искусственных островов в Бискайском заливе в Майами, Флорида (1980-1983), материализовав таким образом свою концепцию «ампакетаж» или «амбалляжа» — окружения подарочной упаковкой природного или культурного объекта с целью лучше раскрыть красоту рукотворной и нерукотворной реальности

Инсталляция: пространственная художественная композиция, которая собрана автором из отдельных элементов, во многих случаях очень непохожих друг на друга. Это могут быть, к примеру, бытовые вещи, одежда или различные природные объекты.

Перформанс: персональное, индивидуальное исполнение каким-либо человеком некоторой придуманной им роли в авторском же сюжете, имеющее определенный контекст и смысл. Важнейший атрибут перформанса — движение.

Инвайронмент: (англ. Environmental art — средовое искусство, англ. Environment — окружение, среда, спектакль с участием зрителей) — одна из форм авангардного современного искусства.

Поп-арт: в качестве художественного произведения выставляются разбитые автомобили, обрывки газет, рваные ботинки или висящая на цепочке лопата. Картина может выцветать и исчезать прямо на глазах зрителя. Сложное механическое сооружение выкатывается и взрывается, осыпая зрителей своими обломками.

Китч: эстетизация безобразного через обращение к самым примитивным чувствам человека, с тенденцией опошлить всё доброе и красивое. Китчем является исполнение произведений классической музыки в рекламе зубной пасты, переделка русских народных песен в стиле поп- или рок-музыки. Для целей китча используются компьютерные средства и электронные СМИ.

Мыльные оперы: заполнили за последние десятилетия экраны всего мира. Причина проста — именно они по-прежнему несут общечеловеческие ценности: любовь, измена, одиночество, проблема отцов и детей и др. Кроме того в них редко упоминается политика, нет нецензурных выражений, а добро побеждает зло. Таким образом, и в современном мире продолжает жить собственно человеческое искусство.

Нет ничего проще, чем заявить, что постмодернизм не несет новых конструктивных идей, знаменуя наступление длительного этапа увядания культуры. Однако все современные талантливые и остроумные эксперименты в искусстве при всей их эклектичности носят креативный и новаторский характер.

Очевидно, при всей абсурдности и курьезах постмодернизм не бесперспективен и способен эволюционировать. Реальность и фантазия раздвигают творческий потенциал до беспредельности, порождая превосходящие ресурс воображения миры и заполняя их художественно яркими образами и захватывающими картинами.

Литература:

1. Барабашова. Я. Символизм в изобразительном искусстве и литературе / <https://punktum.ru/archives/18377>
2. Гурова С. Лебединая песня реконструктора / <https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/2019/04/xvii-xx-1-10-18.html>
3. Константинов М. В. Культурология. История мировой культуры: Красноярск, 2014
4. Стили и направления в изобразительном искусстве / <http://www.art-katalog.com/ru/article/122>
5. Жуков В. Ю. Основы теории культуры: Учебное пособие для студентов вузов. СПб, 2004.
6. <https://akfengroup.ru/raznoe-2/harakternye-cherty-modernizma-cto-takoe-modernizm.html>
7. https://yandex.ru/q/question/chem_modern_otlichaetsia_ot_postmoderna_818a69cd/
8. Соловьев В. М. Культурология : учебник для вузов / Москва, Берлин, 2019 / https://psyera.ru/osobennosti-kultury-epohi-informacionnyh-tehnologiy_13775.htm
9. Багновская Н. М. Культурология: Учебник / М, 2014