

**РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА
В ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Репрезентация – это повторное воспроизведение виденного, слышанного, прочувствованного.

«Репрезентация» — символическое выражение, **способ прочтения некоего культурного феномена**, либо образа жизни, способа мышления, мастерства персоны/личности посредством музейно-выставочных объектов в пространстве музея.

Музей - именно то место, где происходит превращение артефакта в произведение искусства и формируются варианты «рассказа» о художественном процессе.

Определяющей драматургией репрезентации становится актуальность художественного взгляда на предмет искусства, на способы его показа. Суть репрезентации определяется выбором стратегии представления художественного образа, возникновением самой идеи или идеологии «показа».

Т.о. в современном «прочтении» термин репрезентация можно определить как выбор стратегии показа произведений искусства.

Собственно, само понятие - репрезентация - включает в себе два основных значения. Одно из них связано с самим искусством, с задачами репрезентации художественного образа. Другое значение проявляет себя в музейном пространстве, в плоскости современной «оптики» видения, где репрезентация искусства предстает как некая идея показа, дающая возможность нового «прочтения» художественного произведения.

В процессе нашего спецкурса мы будем двигаться от специфики самого искусства, от присущих ему новых форм представления образа к тем моделям репрезентации, которые вырабатывает музей в своем стремлении адекватно отразить новую художественную реальность.

В конце XX — начале XXI века происходит тотальная визуализация культуры. В связи с этим логично возникает вопрос о культуре «видения». При значительном сокращении сроков передачи информации посредством образов увеличивается поток этих образов, и, как следствие, человек просто не успевает вдумчиво и внимательно рассмотреть объект, скорее, может лишь «ухватить» и кратко воспринять, возможно, даже не запомнить увиденное.

Иное прочтение и отношение к объектам и образам предлагает музей. В отличие от СМИ и рекламы, образы, репрезентирующие модные объекты в пространстве музея, переносят зрителя в некое сакральное пространство, изначально настраивающее на вдумчивое и внимательное восприятие. Безусловно, как СМИ и реклама, музеи в лице кураторов выставок и музейных сотрудников также используют медиа-средства и медиатехнологии при репрезентации ис-ва. Однако в музее они воспринимаются иначе, чем на экране телевизора или компьютера. В контексте музея мы можем говорить об особом восприятии - культуре видения.

Искусство - живой развивающийся процесс.

Репрезентация произведений ис-ва имеет свою специфику. Она определяется сущностными характеристиками ис-ва как такового, его функциями, предназначением в обществе.

Искусство – одна из древнейших, основных форм общественного сознания. Оно имеет свою историю, свою логику развития, которая определяется общими законами развития общества, **свои функции.**

I. Общественно-преобразующая функция искусства.

Она проявляется в следующем:

- 1) художественное произведение оказывает идейно-эстетическое воздействие на людей, участвует в социальном преобразовании общества;**
- 2) Автор перерабатывает жизненный материал в образы, строя новую реальность – художественный мир, который воздействует на общественное сознание**

Между типом художественного сознания эпохи, идеалами, которые выражает искусство, и типом личности существует прямая зависимость. Романы Л.Н. Толстого породили толстовцев. Многие художники оказывали существенное влияние на все формы общественного сознания современного им общества. Искусство в идеальной сфере возвращает человека к его единению с миром, которое в сфере реальности, быть может, безвозвратно утеряно.

II. Познавательная-эвристическая функция.

Познавательные возможности искусства огромны, его нельзя заменить иными сферами человеческой духовной жизни.

Искусство способно к отражению и освоению тех сторон жизни, которые труднодоступны науке. В научной формуле воды «H₂O» выражен закон существования этого явления. Но явление всегда богаче закона. В формулу воды не вошли ни журчание ручья, которое напоминает нам лепет ребенка или голос девушки, ни переливы волн, ни лунная дорожка на поверхности моря, ни мощь шторма. Сотни свойств воды, все ее конкретно-чувственное богатство осталось за пределами научного обобщения. И все это богатство предметно-чувственного мира схватывает, осваивает искусство.

Познавательная информация, содержащаяся в искусстве, огромна. Она существенно пополняет наши знания о мире.

III. Художественно-концептуальная функция.

Искусство здесь выступает как форма анализа реального мира. Искусство - не есть своего рода иллюстрация. Художник непременно преломляет в своем творчестве собственные наблюдения и размышления по поводу реальной жизни и убеждений других людей.

IV. Функция предвидения (искусство как предсказание).

Предвидение – обоснованное предположение о будущем. Предвидение бывает научным, обыденным и интуитивным.

Пример: произведения писателей-фантастов.

V. Информационная и коммуникативная функции.

Искусство – это художественная коммуникация. И в этом аспекте оно родственно языку. Это специфический канал связи. Язык искусства имеет образно-знаковую природу. Как всякая знаковая система, искусство имеет свой исторически и национально обусловленный код, свою систему условностей. Информация, переданная на языке танца, живописи, архитектуры, скульптуры, прикладного и декоративного искусства, более общедоступна, легче усваивается другими народами, чем вербальная информация. Информативные возможности художественной коммуникации шире, гибче, иносказательнее, парадоксальнее, эмоционально и эстетически богаче, чем естественный разговорный язык. Искусство объединяет людей. Пример: турист, который приезжает в Лувр и замирает перед картиной Л. да Винчи «Джоконда».

VI. Воспитательная функция.

Искусство формирует строй чувств и мыслей людей. Искусство влияет на внутреннюю гармонию личности, способствуя сохранению и восстановлению психического равновесия. Важный и малоисследованный аспект действия искусства – внушение определенного строя мыслей и чувств, своеобразное, почти гипнотическое воздействие художественного произведения на человеческую психику.

Такое психическое воздействие на человека – суггестия – сформировалось еще в первобытном искусстве и фольклоре. В фольклорных произведениях – заговорах, заклинаниях, плачах – внушение является ведущей художественно-социальной функцией. Особым суггестивным эффектом обладают литературные, музыкальные и кинематографические произведения искусства. Всем известен феномен молодежной субкультуры “толкиенистов” и “перумистов”. Эти поклонники творчества Толкиена и Ника Перумова превращают любимые книги в своего рода Библию, руководство к действию. Они берут себе имена любимых героев, проводят ролевые игры, которыми зачастую подменяют реальную жизнь. Суггестивный эффект литературных произведений жанра «фэнтези» заставляет группу молодежи создавать свой мир, свое общество, свою игровую реальность. Не менее фанатичны поклонники определенных музыкальных направлений, которые тоже живут в своем специфическом мире.

Внушение – чрезвычайно значимая функция искусства. Разумеется, воздействие может быть как положительным, так и отрицательным. Но в любом случае суггестия входит и в воспитательную, и в гедонистическую

VII. Гедонистическая функция. Искусство доставляет людям наслаждение, делает их сопричастными творчеству художника, еще древние греки отмечали совершенно особый, ни на что не похожий, характер эстетического наслаждения и отличали его от плотских удовольствий. Это наслаждение особого рода – духовное наслаждение, сопровождающее и окрашивающее все функции искусства.

Можно утверждать, что воспитательная, суггестивная и гедонистическая функции искусства тесно сплавлены воедино, а этот сплав некоторые и называют специфической эстетической функцией ис-ва. **Уникальными являются эстетические и гедонистические функции искусства.**

Классификация видов искусства

Временные искусства:
поэзия, музыка

Пространственные искусства: живопись, скульптура, графика, архитектура

Пространственно-временные искусства – результат взаимодействия пространственных и временных видов искусства. Это драма, балет, кинематограф

Разные виды искусства – живут, распространяются, транслируются, либо в пространстве, либо во времени. Либо может быть совокупность пространства и времени, тогда искусство относится к пространственно-временным.

Временные искусства – это те виды искусства, которые распространяются во времени, а именно: музыка, танец, мимика.

К пространственным видам искусства следует относить те виды искусства, которые живут в пространстве, распространяются в пространстве. Это прежде всего изобразительное искусство, графика, архитектура, скульптура, и т.д.

Театр, как и кино, занимает промежуточное положение между группой временных искусств и группой пространственных искусств. Это искусство синтетическое.

Сама система видов искусств очень подвижна. Новые виды искусства возникают в ответ на потребности общества и благодаря развитию техники. Так, Дагер в XIX веке изобрел способ фиксации изображения, сами изображения назывались дагерротипами. Из дагерротипов родилась фотография. Первое время фотография очень хотела «дотянуться» до изобразительного искусства. Отсюда – и ретушь, и рисованные задники, на фоне которых фотографировались семейства и отдельные заказчики.

Новая практика только тогда становится практикой художественной, когда в ней обнаруживаются свои собственные способы конструирования реальности, то, что в дальнейшем, мы будем называть, языком отдельного вида искусства.

Далее мы с вами рассмотрим **историю зарождения различных видов искусства.**

Театр как вид искусства зародился достаточно давно. Исследователи считают, что подобное представление возникло из шаманских ритуалов. В древнем мире люди сильно зависели от природы, поклонялись различным явлениям, просили духов помочь с охотой.

Для этого употреблялись разнообразные маски и костюмы, прорабатывались сюжеты, отдельно для каждого случая. Однако те ритуалы невозможно назвать театральным представлением. Это были именно обряды. Для того чтобы определенную игру отнести к разряду зрелищного искусства, должен быть, кроме актера, еще и зритель. **Поэтому фактически рождение театра начинается в эпоху античности.** До этого были неразрывно связаны разные действия – танец, музыка, пение и т. д. Впоследствии происходит разделение, постепенно **формируются три основных направления: балетное, драматическое и оперное.**

После падения Римской империи искусство театра было забыто. **Фактически в Западной Европе оно рождалось заново - опять из народных праздников и гуляний.**

Живопись. История изобразительного искусства уходит корнями в глубокую древность. До сих пор находят новые рисунки на стенах пещер в разных частях света. Например, в пещере Альтамира в Испании, Ниах-Кейвс в Малайзии и других. Обычно для них смешивали красители с вяжущими веществами, например, уголь или охру со смолой. Сюжеты не отличались многообразием. В основном это были изображения зверей, сцены охоты, отпечатки ладоней. **Данное искусство относится к палеолиту и мезолиту.** Позже появляются петроглифы. Фактически это та же наскальная живопись, но с более динамичным сюжетом. Здесь уже появляются силуэты людей, увеличивается количество сцен охоты.

Однако некоторые исследователи происхождения изобразительного искусства относят к эпохе Древнего Египта. Именно в этом государстве на берегах Нила появляются строгие каноны разных жанров. В частности, изобразительное искусство здесь вылилось в скульптуру и монументальную живопись. Если изучить древние рисунки, мы увидим, что это направление творческой мысли появилось из попыток человека скопировать, зафиксировать окружающую действительность.

Позже живопись представлена памятниками крито-микенского периода и древнегреческой вазописью. Развитие этого искусства начинает ускоряться. Фрески, иконы, первые портреты. Все это возникает в период первых веков до нашей эры.

Если фрески были особенно популярны в античности, то в Средние века большинство художников работали над созданием ликов святых.

В период Ренессанса постепенно начинают выделяться современные жанры.

Музыка не менее древнее искусство. Происхождение искусства относят к первым ритуалам наших предков, когда развивался танец, зарождался театр. В это же время появилась и музыка. Исследователи уверены, что еще пятьдесят тысяч лет назад в Африке люди передавали свои эмоции с помощью музыки. Подтверждением этому служат флейты, которые находят археологи рядом со скульптурами в этом районе. Возраст статуэток - около сорока тысяч лет. Т.о. уже первые кроманьонцы использовали в ритуалах ударные и духовые инструменты.

Первая записанная мелодия датируется двухтысячным годом до нашей эры. Глиняная табличка с клинописным текстом была найдена при раскопках в Ниппуре. После расшифровки стало известно, что музыка записана терциями. Этот вид искусства широко известен в Индии, Персии, Месопотамии, Египте.

В искусстве, относящееся к эпохе от падения Римской империи до середины восемнадцатого века особенно мощно развивалось церковное направление. Светский вариант представлен творчеством трубадуров, скоморохов и менестрелей. В этот период применяются духовые, ударные и щипковые инструменты.

Литература История искусства и культуры более понятной и аргументированной становится, когда речь заходит о письменных источниках. Именно литература позволяет наиболее полно передать информацию. Если остальные виды искусства ориентированы в основном на чувственно-эмоциональную сферу, то последняя оперирует еще и категориями разума.

Наиболее древние тексты обнаружены в таких странах, как Индия, Китай, Персия, Египет и Месопотамия. В основном они были высечены на стенах храмов, камнях, вырезаны на глиняных табличках. Среди жанров данного периода стоит упомянуть гимны, погребальные тексты, письма, автобиографии. Позже появляются повествования, поучения, пророчества.

Однако более обширной и развитой стала античная литература Древней Греции и Рима. Здесь были заложены основы современной западноевропейской и мировой литературы. Фактически разделение на лирику, эпос и драму предложил Аристотель.

Далее наступает эпоха Средневековья. История русского искусства, в частности литературы, начинается именно в этот период. К первым жанрам относят копии Евангелия, Библии, изборники, поучения и прочие.

Танец

Один из самых трудно документируемых видов искусства. В том, что танец зародился очень давно, не сомневается ни один человек, однако определить даже примерные рамки вряд ли удастся. **Самые ранние изображения найдены в пещерах Индии.** Там нарисованы человеческие силуэты в танцующих позах.

Мы знаем имя самой известной танцовщицы в Древнем Египте. Это была Саломея, родом из Идома (древнее государство на севере Синайского полуострова).

Цивилизации Дальнего Востока до сих пор не разделяют танец и театр. Оба этих вида искусства всегда шли в паре. Пантомима, японские выступления актеров, индийские танцовщицы, китайские карнавалы и шествия - все это мероприятия, которые позволяют выразить эмоции и сохранить традицию, не используя слов.

Скульптура. Исследователями проблема происхождения искусства раскрывается неоднозначно. Ваяние, например, с одной стороны, возникло как попытка персонифицировать древних богов. С другой – мастера смогли остановить мгновения обычной жизни.

Как и многие другие виды искусств, скульптура происходит из Древнего Египта. Наверное, самым знаменитым памятником является Сфинкс. Вначале мастера создавали украшения исключительно для царских дворцов и храмов.

Значительно позже, в античности, статуи выходят на народный уровень. Под этими словами подразумевается, что с той эпохи украсить свой дом скульптурой мог любой человек, у которого хватит денег для заказа. Таким образом, этот вид искусства перестает быть прерогативой царей и храмов.

В средние века скульптура была неотделима от архитектуры. Соборы украшали снаружи и внутри сотнями, а то и тысячами рельефов и статуй, изображавших Бога и Деву Марию, апостолов и святых, епископов и королей. Например, в соборе в Шартре (Франция) около 9 тысяч статуй.

По мнению духовенства, искусство должно было служить «Библией для неграмотных» – изображать сцены, описанные в христианских книгах. Церковь была заказчиком произведений искусства, но создавали их городские ремесленники. В статуях на религиозные темы они выражали народное понимание жизни, а также собственное отношение к миру.

Существовали и определенные правила украшения романских храмов: внутри в центре помещали изображения Христа или фигуру Богоматери, ниже – ангелов, апостолов, святых. Богаче всего украшали западный фасад, где был главный вход.

В отличие от античного искусства, прославлявшего красоту человеческого тела, художники средних веков стремились раскрыть богатство мыслей, чувств и настроений человека. Романские мастера часто изображали человека с немощным, иссушенным страданием телом, но при этом более глубоко отражали его внутренний мир. Античная языческая скульптура подвергалась гонению.

Скульптура Ренессанса — один из важнейших видов искусства Возрождения, достигший в это время расцвета. Основным центром развития жанра была Италия, главным мотивом — ориентация на античные образцы и любование человеческой личностью.

Сегодня этот вид искусства переходит на новую орбиту. В комплексе с компьютерной графикой 3D-принтеры позволяют упростить процесс создания объемных изображений.

Архитектура. Искусство архитектуры, наверное, наиболее практичный вид искусства. Ведь именно зодчество объединяет в себе организацию пространства для комфортной жизни человека, а не только выражение идей и мыслей.

Отдельные элементы этого вида искусства возникли в глубокой древности. **Древнейший дом, который удалось обнаружить, был построен 57 тыс. лет назад. Его остатки найдены недалеко от водопада Калембо в Африке.** Это сооружение получило название "родезийский дом". Сооружение представляет собой маленькое каменное строение со стенами, дверью и крышей.

Сам термин связан с античностью. В древнегреческом языке существовало два слова: "архи" - "старший", и "тект" - "строить". Из этих слов родилось третье: "архитектон" - начальник строительных работ. Древние римляне переделали его в "архитектор", а искусство красиво строить разнообразные сооружения стали называть архитектурой.

Греки придавали мало значения архитектуре частных домов, которые обычно были простыми постройками из глины и кирпича. Но на общественные здания не жалели средств и труда. Самыми важными из них были храмы, которые воплощали в себе гражданскую гордость и религиозное почитание.

Именно для строительства храмов греки разработали так называемый ордер – это порядок расположения конструктивных частей сооружения, при котором рациональное распределение и взаимодействие несомых и несущих частей получило определенное образное выражение (форму). То есть, ордерная система – конструктивная и одновременно художественная одновременно.

В античной греческой архитектуре сложились три ордера: дорический, ионический и коринфский. Позднее были созданы еще два: тосканский (простой) в Риме, и сложный (композитный) в эпоху Возрождения.

Tuscan

Doric

Ionic

Corinthian

Composite

Кинематограф

Происхождение искусства связано с потребностью самовыражения и взаимодействия в обществе. С развитием прогресса наступил этап совершенно беспрецедентных способов передачи мыслей, эмоций, информации. Появляются новые виды искусства.

Одним из них стал кинематограф. Впервые людям удалось спроектировать картинку на поверхность с помощью «волшебного фонаря». Он базировался на принципе «камеры-обскуры», над которой работал еще Леонардо да Винчи. Позже появляются фотоаппараты. Только в конце девятнадцатого века братьям Люмьер удалось изобрести прибор, который позволял проецировать движущиеся изображения. В начале двадцатого века говорили, что театр как вид искусства себя изжил. А с появлением телевидения это воспринималось как неоспоримый факт.

Однако мы видим, что у каждого вида творчества есть свои почитатели, просто происходит перераспределение зрительской аудитории.

История развития отдельных видов искусства – это история их расхождения и обретения специфических особенностей. Это хорошо видно на примере взаимоотношений живописи с графикой и литературой.

В основании живописи лежит эстетическое чувство цвета. Живопись выделила это чувство в особую сферу и развила его в один из способов освоения мира. Однако это произошло не сразу. Многие века живопись и графика развивались как жанры единого изобразительного искусства. Между ними не было видового различия. По сути, живопись являлась раскрашенной графикой.

Графика предшествовала живописи. Вначале человек научился запечатлевать очертания и пластические формы предметов, потом различать и воспроизводить их цвета и оттенки. Овладение цветом было историческим процессом: не все цвета были освоены сразу. Еще греки не знали различия между голубым и зеленым.

Художники эпохи Возрождения открыли пространственную (прямую) перспективу, и это стало приобретением и живописи, и графики. Человек ощутил не только форму и цвет предметов, но и их соотношение в пространстве. В древнем искусстве соотношение явлений было не столько пространственным, сколько смысловым. Смысловое выделение подчеркивалось размерами изображаемого, создавались первые композиционные акценты в живописи, которые позже сложились в развернутые принципы композиции.

Синкретизм древнего изобразительного искусства сказывался в близости живописи не только графике, но и литературе. Показателем синкретической связи древней живописи с литературой была ее повествовательность. Так, произведения древнекитайской и древнеегипетской живописи вели рассказ о событиях, развернутых в цепи сцен и фигур. Художники изображали последовательные эпизоды, вели повествование. Традиция изобразительного повествования особенно устойчиво и долго держалась в иконописи.

Дальнейшее развитие живописи приводит к ее кристаллизации в отдельный, никакими другими искусстваами не заменимый вид. Эпоха Возрождения – важный этап в этом процессе. И все же живописное мышление не обрело тогда полностью своего отличия от поэтического. Живопись и поэзия еще в XVII – первой половине XVIII вв. теоретически почти не различаются в своей специфике. Это отмечал В.Ф. Асмус, который писал, что для теоретиков XVII–XVIII вв. характерна мысль, отождествляющая поэзию с живописью.

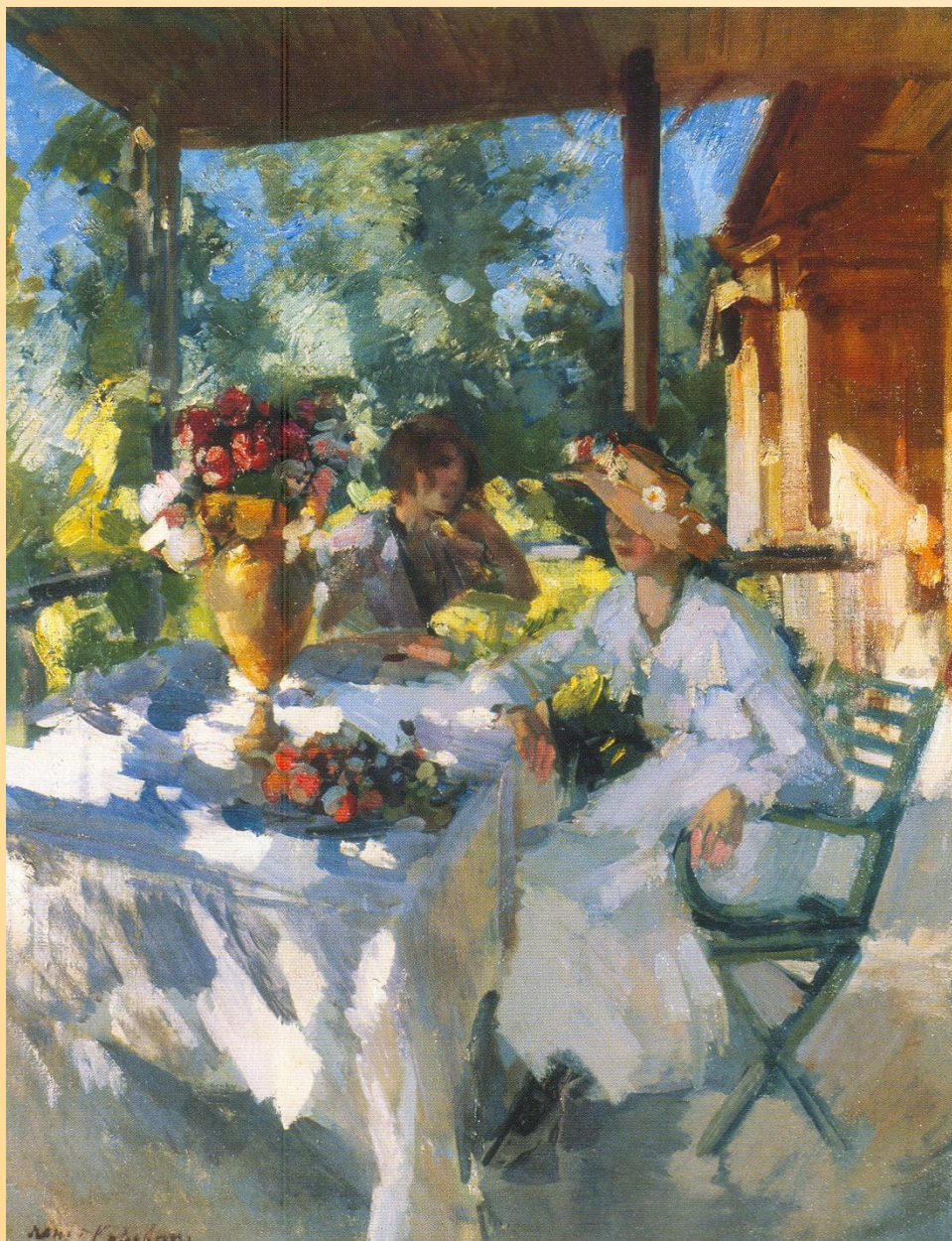
В конце XIX в. углубляется также процесс размежевания живописи и графики. Художественное мышление в живописи уже прочно связано с цветом: она запечатлевает многокрасочность мира как его эстетическое богатство и через цвет выражает существо предметов, определяет их общественное назначение и ценность. На рубеже XX в. процесс выделения живописи и графики в самостоятельные виды искусства был завершен. Живопись импрессионистов уже принципиально отлична от графики. Она ничего не передает вне цвета; в ней все линейное играет второстепенную роль. Не рисунок, не сюжет, а цветовые соотношения изображаемых предметов становятся основным носителем эстетического смысла живописных произведений.

А.И. Лактионов Летом. ГХМАК

Б.А. Щербаков
Колхозное изобилие. ГХМАК

Коровин К.А. Две дамы на террасе. ГХМАК

В экспозиции музея виды изоиск-ва присутствуют во взаимодействии.

Взаимодействие и синтез видов искусства.

Синтез искусств (от греч. synthesis – соединение, сочетание) – объединение различных видов искусства в рамках единого художественного произведения. Особый род синтеза – синкретизм – был формой существования древнего искусства. Эта форма синтеза характеризуется как нерасчлененное, органическое единство разных искусств.

Вторая форма синтеза искусств – соподчинение, при котором один вид искусства доминирует над сосуществующим с ним другим видом. Такие взаимоотношения стали складываться еще в древней архитектуре, вступавшей во взаимодействие с монументальной скульптурой, живописью и мозаикой. В этом синтезе архитектура доминирует. Порой даже литература в виде надписи (поэтического отрывка, цитаты из литературного текста) вступает в отношении соподчинения с архитектурой. Известен случай и соподчиненного взаимодействия музыки с архитектурой. Одна из бирманских пагод увешана колокольчиками, которые создают вокруг сооружения серебряное облако легчайшего и нежнейшего звона.

Взаимодействие и синтез видов искусства.

Синтез искусств (от греч. synthesis – соединение, сочетание) – объединение различных видов искусства в рамках единого художественного произведения. Особый род синтеза – синкретизм – был формой существования древнего искусства. Эта форма синтеза характеризуется как нерасчлененное, органическое единство разных искусств.

Вторая форма синтеза искусств – соподчинение, при котором один вид искусства доминирует над сосуществующим с ним другим видом. Такие взаимоотношения стали складываться еще в древней архитектуре, вступавшей во взаимодействие с монументальной скульптурой, живописью и мозаикой. В этом синтезе архитектура доминирует. Порой даже литература в виде надписи (поэтического отрывка, цитаты из литературного текста) вступает в отношение соподчинения с архитектурой. Известен случай и соподчиненного взаимодействия музыки с архитектурой. Одна из бирманских пагод увешана колокольчиками, которые создают вокруг сооружения серебряное облако легчайшего и нежнейшего звона.

Взаимодействие и синтез видов искусства.

Ещё одной формой синтеза искусств является их симбиоз, при котором виды искусства равноправно взаимодействуют, сливаясь в нечто новое. Так, в XVIII–XIX вв. получает большое развитие опера, которая выступает как результат равноправного взаимодействия драмы и музыки.

Четвертая форма художественного синтеза – снятие – характеризуется тем, что одно искусство становится основой другого, напрямую не участвуя в художественном результате основными своими элементами и присутствуя лишь в так называемом “снятом” виде. Таково, например, взаимоотношение литературы и изобразительного искусства в балете (пример в музее: выставки книжной графики, театр живописи в ООМИИ им. Врубеля)

Взаимодействие и синтез видов искусства.

При пятом типе синтеза – концентрации – одно искусство вбирает в себя другие, оставаясь самим собой и сохраняя свою художественную природу. Например, художественная фотография впитывает в себя опыт живописи и графики, не растворяясь в них, кино – опыт и художественные средства живописи, графики, театра и литературы. Художественная фотография – художественно-выразительный образ, с достоверностью запечатлевший в застывшем изображении существенный момент действительности. Этот тип синтеза присущ такому синтетически богатому виду искусства, как театр, который вступает в художественное взаимодействие с музыкой, литературой, живописью, архитектурой, хореографией, а позже и с фотографией, кино и т.д. При этом сохраняется собственная неповторимая специфика театра.

Наконец, шестой тип синтеза искусств – ретрансляционное сопряжение, при котором один вид искусства становится средством передачи другого. Это особенно характерно для телевидения, а также кино и художественной фотографии, которые с большей или меньшей полнотой и эффективностью транслируют художественные результаты театра, эстрады, балета и других видов искусства.

Концентрация и ретрансляционное сопряжение – формы синтеза искусств, особенно характерные для новейшего времени. Эти формы синтеза рождаются преимущественно на основе “технических” искусств XX в. – кино, телевидения, художественной фотографии.

Актуальность определенных видов искусства в историческом процессе.

В центр социальных интересов в разные эпохи попадали различные виды искусства.

В античном обществе потребности античной демократии ориентировали искусство на доступность и стимулировали развитие тех его видов, художественное воздействие которых было обращено ко всем гражданам полиса. Поэтому в тот период наиболее интенсивно развиваются и обретают актуальность скульптура, театр и архитектура.

В средние века субъектом, определяющим развитие искусства, становится церковь. Ориентация личности на неземное, возвышенно-идеальное наиболее полное художественное соответствие находит в соборной архитектуре и иконописи. Так, Августин подчеркивал превосходство архитектуры над живописью, поскольку последняя привязывает человека к вещам и отдаляет его от творца. Соборная архитектура вступает в синтез с живописью (иконопись), музыкой (церковное пение, мессы, хоралы).

На в-ке иконы органичной будет церковная музыка!

Актуальность определенных видов искусства в историческом процессе.

Эпоха Возрождения породила институт меценатства – форму ангажирования искусства группой аристократов. Это покровительство акцентирует развитие изобразительных искусств. Ренессансная потребность в опровержении аскетического мирозерцания средневековья наиболее полное свое удовлетворение обретала в зрительных, чувственно-прелестных образах живописи и скульптуры.

В эпоху классицизма направляющей силой развития художественной культуры становится монархическое государство. Центр его заинтересованного внимания смещается на театр, а основной формой воздействия на развитие художественной культуры становится нормативная эстетика классицизма. Картины художников этого времени имеют черты театральности: кулисы, задник и т.д.

Неизвестный художник круга Лосенко. Аллегорическая композиция. XVIII век. Холст, масло.
Собственность ГХМАК

Менгс Антон Рафаэль (1728-1779)
Триумф Екатерины. Холст, масло.
150,0x100,0.

Перспективы развития и взаимодействия видов искусства на выставках в музее.

Развитие техники и средств массовой коммуникации открыло большие возможности перед скульптурой, архитектурой, живописью. Эти виды искусства могли бы приблизиться в своей телеретрансляции к ситуации традиционного восприятия в выставочном зале, в музее. Огромное количество людей получило бы новые возможности эстетического восприятия и освоения мировой культуры.

Подумайте об этом в контексте выставочной деятельности музея. (Можно провести аналогию с грамзаписью: Возникновение грамзаписи – качественный перелом в истории музыки. Впервые в истории музыкальной культуры запись звуков создала возможность тиражирования и консервирования художественного произведения. Сам характер исполнения меняется при записи на грампластинку, магнитофон или лазерный диск. Помимо нового опосредствующего звена исполнителю приходится учитывать и такие факторы, как отсутствие непосредственного контакта со слушателем, “усреднение” характера исполнения, вызванное ориентацией на массового слушателя).

Повторить:

Репрезентация – это повторное воспроизведение виденного, слышанного, прочувствованного.

Музей - именно то место, где осуществляется такая репрезентация, где происходит превращение артефакта в произведение искусства и формируются варианты «рассказа» о художественном процессе.

Определяющей драматургией репрезентации становится актуальность художественного взгляда на предмет искусства, на способы его показа. Суть репрезентации определяется выбором стратегии представления художественного образа, возникновением самой идеи или идеологии «показа».

Для художественного музея характерен выбор новых стратегий репрезентации, поскольку традиционные приемы показа уже не всегда отражают суть искусства. Современное художественное мышление сильно корректирует то, что мы называем «показом» музейной коллекции.

Музеи современной искусства, своей архитектурой и организацией пространства, задают новые ориентиры и возможности «прочтения» искусства. Здесь можно отметить определенную тенденцию - крупнейшие музеи стремятся создать экспозиции, подчиненные идее некоего гранд-показа. Режиссура пространства в основном строится вокруг центральных фигур мировой арт-сцены. Но тотальность «охвата» искусства изначально таит в себе противоречия - увлеченность звездами арт-процесса, - от Э.Уорхола до Р.Лихтенштейна, от Х. Болтански до Б.Виолы - придала пространству музея черты, свойственные индустрии развлечений.

В практика работы современного музея в XX веке появились новые виды творчества, такие, как абстракция, объект и инсталляция, фотография и видео-арт. Ввиду этого разрабатывается методология общения музея с базовыми для новейшего искусства идеями и технологиями.

Специфика современной ситуации состоит в том, что феномен репрезентации приобретает в ней самостоятельное значение: в музейных проектах нередко доминирует куратор, предъявляющий зрителю не столько предмет искусства, сколько «показ показа».

Такую репрезентацию можно условно назвать «опосредованной» в отличие от «прямой», также присутствующей в экспозиционных и выставочных проектах последних лет, когда художественные решения развиваются под знаком истории, социологии, стилевой проблематики и т.д.

В современной выставочной практике существуют способы «прочтения» актуального искусства в художественном музее, способы, возникающих в результате взаимодействия различных импульсов - пластических, пространственных смысловых, идущих как от самого искусства и творящих его художников, так и от архитектурного контекста и кураторских идей и т.д.

Каталоги крупнейших музеев свидетельствуют о возросшей роли куратора, предлагающего новые возможности интерпретации искусства внутри художественного пространства.

Т.е. сегодня сталкиваются различные типы репрезентационных практик, перевернувших представление о системе показа в художественном музее, который эволюционировал от «исторической книги» и «кабинета сокровищ», в сторону «кураторской интерпретации работ».

Современную ситуацию отличает то, что искусство живет и во многом может быть интерпретировано в системе музейного показа, в котором взаимодействуют «линии» пространственные (связанные как с формами архитектуры, так и искусства) и смысловые (зависящие от кураторской мысли).

Репрезентация доминирующих форм актуального искусства, - абстракции, found object, перформанса, инсталляции, фотографии и видео-арта, как на примере крупнейших музеев Modern и Contemporary Art, так и музеев традиционных имеет свои особенности.

Возможные способы «прочтения» искусства XX века заставляют задуматься о том, например, почему историко-хронологический принцип репрезентации искусства оказался в новейшую эпоху неправомочным.

Какие художественные приоритеты существуют у музея исторического, традиционного?

В контексте современной практики, интересен опыт Русского музея - разнообразием своих экспозиционных подходов, - от представления хронологий и персоналий до задач образно-аналитического плана.

В «лабораторном» характере выставок, которые подготавливались Русским музеем в целом ряде экспериментальных выставок, и затем были реализованы в музее Людвига важна сама фиксация творческого процесса художника, его буквальный «перенос» в музейное пространство. Главную роль здесь сыграла художественная программа Отдела новейших течений, определившего приоритетные направления коллекционирования и представившего свои варианты интерпретации актуального искусства.

В современном музее, равно как и в историческом, традиционном музее, казавшиеся еще недавно устоявшимися категории оценок и взглядов на систему показа искусства, подвергаются значительным трансформациям. Привычные экспозиционные иерархии - история, хронология, принцип монографии - уступают место другим, «вневременным» стратегиям.

Современная выставочная практика строит свои выставочные проекты на основе нескольких устойчивых концепциях. Каждая из этих концепций характерна для определенного сюжета выставки и эти направления востребованы сегодня музеями:

1. Выставка как форма исторического диалога. На примере данных проектов, можно выделить следующие общие черты, характерные для выставок такого плана. Это свободное пространство для перемещения посетителя перед витринами, арт-объектами и скульптурами. Преобладание искусственного света над естественным освещением, наличие тацскринов и видеотехники не разрушают художественную среду, а дополняют ее. Особым фактором здесь служит предметный ряд выставки. Во всех трех случаях, выбор живописи, скульптуры и графики способствует актуализации посетителя своего культурно-исторического прошлого, а в случае с выставкой «Во весь рост. Античная и современная скульптура» это еще и непосредственная возможность

2. Выставка как формирование индивидуальной неповторимости художественного произведения.

Особую смысловую стилистическую форму представляет собой феномен малой выставки.

«Выставка одного произведения искусства» - одна из востребованных по сей день форм организации выставочного пространства является. Такие выставки, как правило, устраиваются, для того, чтобы подчеркнуть уникальность произведения искусства. С целью его выделения из предметного ряда других экспонатов, предмет либо экспонируют отдельно в пустом помещении, чтобы ничто не отвлекало от просмотра, либо создают вокруг него «адекватную» его художественному образу среду. Можно выделить основные позиции, на которые опираются при организации выставок такого типа:

1. Персоналия автора (П.Пикассо «Обнаженная в красном кресле», Ж. Д. Энгр «Портрет Гране»).
2. История картины («Даная» Рембрандт, «Благовещение» Ян ван Эйк , «Венера перед зеркалом» Тициан.);
3. Сюжет картины («Лютнист» Караваджо, «Семейство Беллелли» Э. Дега.);
4. «Вновь открытый шедевр» (К этой категории можно отнести выставки типа «Экспонат в фокусе», которые, как правило, приурочены к демонстрации «найденных» в недрах музейных фондов художественных произведений, к

3. Выставка как форма художественного синтеза (проблемно-тематическая выставка, где разноплановые художественные произведения сгруппированы в рамках обозначенной темы). В данном случае, это живопись, скульптура, инсталляция и арт-объекты, которые объединены общей темой «неба» (Государственный Русский музей) или двенадцать арт-объектов, выполненных разными французскими художниками в разные годы на протяжении всего XX века (Государственный Эрмитаж), которые знакомят посетителей с искусством Франции XX века.; Обе выставки были организованы в максимально просторных залах, их объединяет концепция, предусматривающая демонстрацию разноплановых предметов, показ видеоарта и элементы интерактива: на выставке в Государственном Русском музее посетителю предлагалось нажать на кнопку и, таким образом, появлялся пар, символизирующий облака, в Государственном Эрмитаже посетителю предлагалось пройти по туннелю (объект «Маяк»), таким образом, осуществив переход из одной реальности в другую. Новая художественная реальность здесь создается при непосредственном участии посетителей.

4. Выставка как форма интерактивной художественной коммуникации. В данном случае под понятием «интерактивность» следует понимать возможность непосредственного со-участия посетителя в происходящем (такие формы со-участия как видеоарт, различные инсталляции, где посетитель находится не в роли пассивного наблюдателя, а принимает активное участие в создании новой художественной реальности. Это происходит как в форме выставки как художественного синтеза, так и в форме некоего чувственного восприятия происходящего на экране во время просмотра видеоролика, где посетитель ощущает себя не столько зрителем, сколько участником происходящего, свидетелем, собеседником («Была хорошая погода», «Аннли», «список участников»).

При анализе данных проектов выделяются следующие характерные черты:

1. Пространственное решение (Для демонстрации выбрано помещение бывшей фабрики хлебозавода);
2. Оба пространства изолированы от остальной экспозиции (отдельный этаж);
3. Восприятие (Практически перед каждым экраном стоят банкетки, для того, чтобы каждый посетитель смог посмотреть ролик до конца, погрузившись в происходящее на экране. За счет изолированности посетителя, темноты, создается ощущение полного взаимодействия с происходящим на экране);

При анализе данных проектов выделяются следующие характерные черты:

4. Технологическое решение (Присутствие минимального искусственного освещения, преобладание полумрака; выставочное пространство смоделировано щитами, обитыми черной тканью или покрашенными темной краской, таким образом, создается череда коридоров с небольшими комнатами, где и происходит демонстрация видеоарта).

Обе выставки также поднимают остросоциальные темы, задают вопросы о месте человека и искусства в современной шкале ценностей, но, как показывают представленные на выставке работы, на протяжении более двадцати лет, вопросов всегда больше, чем ответов. В целом, видео-арт, представленный на выставках, являясь неотъемлемой частью современного художественного процесса, служит убедительным доказательством того, что актуальное искусство является феноменом не только, а порой и не столько художественным, сколько социальным.

5. Выставка как форма персональной истории. На примере этого типа выставок, можно выделить следующие общие черты: предметный ряд, представленный на выставке, состоит исключительно из работ художников, таким образом, монографический тип выставки позволяет проследить творчество художников в его развитии. Разнообразный материал (живопись, графика, скульптура, стекло, коллаж) помогает посетителю составить более полное представление о творчестве в целом. В обоих случаях канва выставочного повествования не выдержана в хронологическом порядке, а, в случае с выставкой В.И. Мухиной, сформирована по условным группам: эскизы к театральным постановкам, графика, скульптура, изделия из стекла; в случае с выставкой П.П. Кончаловского, идет постепенная демонстрация его работ в разных техниках и жанрах (акварель, коллаж, живопись, графика и.т.д.). Таким образом, можно сделать вывод, что монографический ряд экспозиционно-выставочной деятельности способствует наиболее полному раскрытию темы творчества художника посредством экспонирования разнообразного художественного материала.