

Тема 6. Постмодернистский подход в выставочной работе

Понятие и характерные черты постмодернизма. Основные приемы постмодернистского экспонирования.

1. Понятие постмодернизма

Постмодернизм – условное наименование исторического периода развития искусства второй половины 20 в. Термин впервые появился в книге Р. Панвица «Кризис европейской культуры» (1914). В 1947 г. (отсюда ведется отсчет постмодернизма) А. Тойнби в книге «Постижение истории» придал термину историко-культурный смысл: конец господства традиционных западноевропейских культурных ценностей.

2. Характерные черты постмодернизма:

- ◇ смена евроцентризма глобальным полицентризмом;
- ◇ утрачивают абсолютный характер вера в рационализм, прогресс науки и техники;
- ◇ кризис западноевропейской культуры рассматривается не как конец, а как начало новой культуры;
- ◇ трагический нигилизм сменяется иронией;
- ◇ утверждение всеобщей амбивалентности (двойственности, неоднозначности);
- ◇ смещение акцента с произведения на процесс его создания, с предмета на язык, с автора на аудиторию;
- ◇ искусство постмодернизма безразлично к содержанию и поэтому растворяется в трансэстетике банальности;
- ◇ стремление к свободной ассоциативности, цель художника – не содержание, а получение удовольствия от эроса языка («мир как текст»);
- ◇ нейтрализация авторитетов;
- ◇ пародийность;
- ◇ двойное кодирование (сопоставление двух или более миров, стилей, методов);
- ◇ пастиччо, или пастиш (соединение разнородных элементов);
- ◇ дискретность и фрагментарность мышления;
- ◇ ощущение мира как хаоса, в котором отсутствуют ценностные ориентиры;
- ◇ вместо традиционного понятия «образ» все чаще используется термин «имидж» (вид, облик);
- ◇ место композиции как художественно-образной целостности заняли инсталляция, перформанс, презентация, хэппенинг, акционизм, арт-дизайн, боди-арт, дадаизм, поп-арт, лайф-арт);
- ◇ утверждается, что реальности просто нет, есть различные виртуальные реальности;
- ◇ вместо классического понятия «мимесис» (подражание) вводится понятие «симулякр» (подобие, видимость, отображение), но не в традиционном значении видимого подобия, образа, а в качестве игры, подмены действительности ее знаком;

- ◇ склонность к «новой эклектике», «смешению и расширению языков»;
- ◇ в новом дизайне 1980-х гг., в постмодернистской архитектуре 1990-2000 гг. наблюдается возврат к классическим мотивам, но это не выходит за границы стилизации и эклектики;
- ◇ стилистический коллаж вместо целостного стиля – характерная черта постмодернистского искусства.

Постмодернизм является эстетикой переходной эпохи, в которой утрачены и осмеяны идеалы предшествующего времени, а новые не созданы. Некоторые аналоги этой ситуации можно увидеть в культуре Модерна рубежа 19 и 20 вв.

3. Основные приемы постмодернистского экспонирования

Утверждение постмодернизма как некоего нового мироощущения породило множество новых подходов к построению экспозиций. Далее дается краткая характеристика основных течений и приемов, определяющих постмодернистский взгляд на принципы и способы создания современных экспозиций.

«Ар-брют» (от брутальный, грубый) – течение, вошедшее в моду в сер. 20 в. Использует естественные, грубые материалы: песок, камень, цемент, древесная кора.

Арт-дизайн – течение авангарда (с 1980-х г.), в основном в СССР и странах Восточной Европы, соединение приемов авангардного изобразительного искусства и промышленного дизайна, странное, нелепое сочетание бытовых предметов, обломков механизмов, промышленных деталей, фрагментов политических плакатов, фотографий, манекенов, муляжей. Подчеркивание абсурдности, банальности массовой культуры, примитивности политической агитации. Главное выразительное средство – нехудожественная природа материалов. В отличие от поп-арта, где этим, в основном, и ограничивались, в арт-дизайне имеется идеологический подтекст, некая форма протеста против окружающей лжи общественной жизни.

Ассамбляж – расширение традиционного коллажа, нагромождение, соединение в одном объеме или рельефе выхваченных из обыденной жизни объектов, бытовых предметов, их частей.

«Бедное искусство» (arte povera) – течение в авангардном искусстве Италии 1960-х гг. Произведения обычно представляют собой инсталляции из «бедных», скоротечных материалов – бумаги, воска, губки, с помощью которых выражается идея скоротечности, эфемерности материальной жизни, особенно в постиндустриальном обществе.

«Боди-арт» – течение авангардного искусства 1960-70-х гг., близкое к поп-арту. В качестве материала и объекта искусства используется собственное тело, с помощью которого устраиваются разные акции: демонстрация в обнаженном и полуобнаженном виде, покрытие тела гипсом, татуировками, причудливыми росписями, шокирование зрителей изуверскими разрезами, уколами либо просто безучастное сидение на полу, в

углу выставочного зала. Цель – социальный протест, эпатаж или коммерческие цели.

Видео-арт – использование средств видеотехники и компьютерного программирования с целью создания «опусов», демонстрирующих двусмысленность иллюзорного отражения реальности, так же как и абсурдность виртуальной реальности. Видео-арт в этом смысле можно считать разновидностью концептуального искусства.

Визуальная культура – отражение всеобщей тенденции «визуализации» мышления человека. Достоинства – информационная емкость, универсальность, быстрота и легкость потребления. Недостатки – небольшая глубина, поверхностность по сравнению с чтением или рассматриванием произведений живописи.

Дигитальная графика, живопись – изображение, созданное кодированием светового сигнала на компьютере. Предтечи – В. Вазарелли и М.К. Эшер.

Инсталляция – состоит в демонстрации обычных бытовых предметов в абсурдных сочетаниях и невозможных ситуациях. В инсталляциях сюрреалистически обыгрываются контрасты фактур материалов, функций предметов, падающие тени и отражения, разного рода анаморфозы. Из этих экспериментов, начатых М. Дюшаном в 1920-х гг., выросли поп-арт, оп-арт, арт-дизайн.

Интерактивность – усиление роли зрителя и даже подмена автора произведения зрительской активностью, творческим воображением дилетанта. Первые шаги в этом направлении были сделаны в формах инсталляции, арт-дизайна, хэппининга.

Кинематическое искусство – подмена художественного отображения движения, пространства, времени демонстрацией движения в естественном виде. Опыты начались в 1920-30-х гг.

Коллаж (от наклеивание) – техника создания изображения наклеиванием на какую-либо основу материала, отличающегося от нее фактурой и цветом. С 1912 г. технику коллажа стали применять французские кубисты, а затем футуристы, авангардисты.

Компьютерная графика – проектирование в индивидуальном концептуальном пространстве так называемой виртуальной реальности двух- или трехмерных моделей с применением богатейших возможностей современного персонального компьютера по обработке оцифрованных изображений. В ней есть опасность утраты творческого начала, сублимации творчества богатством предлагаемых компьютерной системой возможностей. Аналогия с механическими средствами передвижения, лишаящими человека собственной двигательной активности и приводящими к телесной деградации.

Концептуальное искусство – взамен изобразительной деятельности по воплощению художественной идеи в материале зрителю предлагается сам «концепт» – идея вещи, явления. Но не в изображении, а в документальном виде – в форме артефакта (материального объекта), сопровождаемого

документальными материалами: текстами, фотографиями, отрывками из энциклопедических изданий, чертежами. При этом сам артефакт является только приложением к справочному материалу. Главное в концептуализме – именно документальная фиксация концепта. Акцент переносится от перцепции к концепции, т.е. с конкретно-чувственного восприятия на интеллектуальное осмысление. Течение концептуализма считается переходным от авангарда к постмодернизму.

Лайф-арт – жизнь-искусство. Здесь ничего не создается, а только демонстрируется алогичность предмета, вырванного из жизненного контекста, из среды, в которой он возник и в которой имел определенные функции.

Минимализм – отход от образного мышления (базирующегося на взаимодействии абстрактного и конкретного) в сторону оформительской деятельности. Символ минимализма – «Черный квадрат» Малевича, который сам его назвал «нагой иконой нашего времени». В интерьере – гладкие плоскости стен, стекло, пластик. В выставочном пространстве это пустые ящики, жестяные конструкции, цилиндры, конусы, решетки, чистые планшеты и пустые рамы.

Новая эклектика – эстетика искусства постмодернизма. Эклектизм – особый способ мышления, характерный для кризисных, переходных эпох. В нем сочетание разнородных, несоединимых форм, приемов, источников, препятствующих созданию художественной целостности. В период постмодернизма эклектика отражает действительную пестроту и противоречивость массовой и элитарной культуры второй пол. 20 в.

Оп-арт – авангардное течение в 1950-60-х гг. Основывается на игре фигуры и фона, эффектах обмана зрения, использовании прозрачных материалов – пластика, стекла, а также движущихся конструкций с меняющимся освещением. Яркие представители: Вазарели, Эшер, Магритт.

Пастии, пастиччо (от фр., итал. паштет, смесь, путаница) – искусное соединение в оригинальном произведении элементов, заимствованных их произведений прошлого.

Перформанс (от англ. представление, выступление, игра) – акция, в которой автор средствами аудио- и видеотехники, пантомимы, музыки совершает некое действие, иногда предваряющее вернисаж, открытие экспозиции, выставки, целью которого является вовлечение публики в мир абсурдистского искусства, «растворение» искусства в окружающей действительности. Возникли в сер. 1960-х гг.

Поп-арт – течение в искусстве 1950-60-х гг., возникшее в результате стремления создавать естественное, популярное искусство из объектов самой жизни, не отделяя его от обыденной действительности. Крупнейшие представители Дюшан, Раушенберг, Джоунс, Ольденбург, Уорхол. Дюшан стоял у истоков практики «найденных вещей», т.е. демонстрации прозаических вещей, освобожденных от привычной их утилитарности, за счет чего они становятся артефактами и, следовательно, приобретают историческую ценность.

Риджионализм – одно из течений в искусстве второй пол 20 в., в более широком смысле неоромантические устремления художников, их обращение к народным, этническим традициям, наивному искусству, стилизации мотивов, тем и сюжетов народного искусства.

Рэди-мэйд (от сделанный готовым, быстро, легко сотворенный) – течение авангардного искусства 1960-х гг., основанное М. Дюшаном. В отличие от поп-арта, в котором экспонируются вещи, вырванные из контекста жизни. в рэди-мэйд представляют абсурдные сочетания предметов, призванные символизировать прагматику «общества потребления».

Симулякр (от лат. подобие, видимость, призрак, тень) – в постмодернизме это не просто обманчивая видимость, но «копия без оригинала», своеобразное издевательство над изобразительным искусством, подмена художественной реальности конструированием псевдовещей, игрой в дизайн. Аналогом симулякра в массовой культуре является кич, комикс, пародия – триумф пошлости и примитива над художественно-образным мышлением человека.

Соц-арт – пародийное течение в советском искусстве 1960-70-х гг., доведение метода социалистического реализма до абсурда (художники Комар, Меламид, писатели Пригов, Рубинштейн, Кибиров, Сорокин, Пелевин, Соколов). В предтечах числят Зощенко и Платонова. Соц-арт – это смесь натурализма, фотографии, шаблонных советских лозунгов, цитат, расхожих плакатов, атрибутов быта, коллажа. Античная мифология соединялась с мифами недавнего прошлого страны. Использовались аллюзии академизма, классицизма, ампира.

Хэппининг – действие заключается в сиюминутности, спонтанности некоего события, спровоцированного, но не задуманного автором. В действие вовлекается публика. Делается это на улицах, площадях шумного города. Хэппининг включает элементы традиционного уличного театра, карнавала, но он демонстративно бесформен и стихийен. Он призван выразить абсолютную свободу человека от привычного порядка вещей. Искусство, как бы сливаясь с самой жизнью, исчезает.

Экспо-арт – выставки, экспозиции, на которых демонстрируются вещи, тексты, документы, раскрывающие живой, обыденный язык, действительный, а не придуманный способ общения людей.