

Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values <https://liberal-journal.ru>

2020, №1, Том 4 / 2020, No 1, Vol 4 <https://liberal-journal.ru/issue-1-2020.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/03KLLD120.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Чугункина В.А., Сомова И.Ю. Антагонизм искусства XX–XXI веков в условиях индустриального и постиндустриального общества // Либерально-демократические ценности, 2020 №1, <https://liberal-journal.ru/PDF/03KLLD120.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Chugunkina V.A., Somova I.Yu. (2020). Antagonism of art of the XX–XXI centuries in the conditions of an industrial and post-industrial society. *Journal of liberal democratic values*, [online] 1(4). Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/03KLLD120.pdf> (in Russian)

УДК 7.036

ГРНТИ 18.11

Чугункина Владислава Александровна

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Студентка 1 курса факультета «Международных отношений и геополитики»
E-mail: vladiderp@mail.ru

Сомова Инна Юрьевна

НАНО ВО «Институт мировых цивилизаций», Москва, Россия
Доцент
Кандидат исторических наук
E-mail: Innaaleftina@mail.ru

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=440982

Антагонизм искусства XX–XXI веков в условиях индустриального и постиндустриального общества

Аннотация. Авторы статьи отмечают, что искусство, как явление, прекрасно отражает ситуацию в стране и обществе. Через призму художественного взгляда, проходит виденье действительности современных реалий. В статье отмечается, что композиторы, художники, архитекторы, скульпторы, писатели, поэты, внесли своё понимание быта и проблем общества, того времени в историческую картину мира. Авторы анализируют течения и направления искусства, и изменения в них, вязанные с историческими обстоятельствами, переменами и влиянием иных культур. Авторами указывается, что период индустриального и постиндустриального общества отличается быстрым научно-техническим прогрессом, что стало обширной темой для творцов на рубеже веков, культивирующих восхищение техническим прогрессом XX века. Делается вывод, что искусство этой эпохи характеризует одно слово – революция, т. е. отказ от традиционных ценностей и классического понимания эстетики. В статье отмечается, что антагонизм искусства XX–XXI веков, стал чутким индикатором социально-политических потрясений в стране и мире, творцы по-разному передавали свои мысли и эмоции, говоря со зрителем красками и формами, при том, что каждое направление несло свое настроение и виденье происходящего.

Ключевые слова: современное искусство; живопись; стили; направления в искусстве; индустриальное и постиндустриальное общество; постмодернизм; футуризм; граффити

Выражение мыслей через рисунок и человеческое существование связаны друг с другом на протяжении всей истории. Выражение человеческой жизни через живопись актуально всю историю человечества – от наскальных рисунков, до компьютерной графики.

Чаще всего, живопись отображала все происходящее в настоящее время: гравюры древнего Китая во времена Конфуция, где изображено падение империи Чжоу; иконы, написанные по реальным прототипам святых и великомучеников; изображения средневековых инквизиций, портреты учёных, художников, изобретателей, правителей и других, важных для истории людей. Все эти немаловажные произведения являются изображением действительности автора, в которой он жил. Часто произведения искусства можно понять и, не имея на то образования, настолько творение пропитано эмоциями и переживаниями автора, например «Симфония №7» Шостаковича, написанная в блокадном Ленинграде. Данная композиция прекрасно отражает те чувства, ту гамму переживаний и боли людей, которые боролись за свою страну [1].

В XXI веке в мире соперничают две глобальные тенденции – интеграция (сближение) и дезинтеграция (столкновение) мировых цивилизаций. В борьбе этих тенденций происходит формирование и развитие нового мирового социума [4, с. 2]. Хотелось бы ещё, для примера, сравнить живопись XX и XXI веков, как проекцию индустриального и постиндустриального общества. Особенное отличие XX века – это появление разнообразных художественных течений, искажавших классические стили (романтизм, символизм, реализм) и большой разрыв с канонами классического искусства. На полотнах отображались кризисное состояние не только художественной культуры, но и общества в целом. «Прекрасное, начиная со второй половины XIX века, может быть темой искусства, однако не является его самоцелью» [5, с. 5].

Изменения в жизни общества, её инновация привела к появлению таких течений искусства как модерн, модернизм и постмодернизм.

Модернизм в России появился в середине XX века, примерно в 60–70-х годах. Представлял собой своеобразную философию нового мышления. Главной составляющей в модернизме является абстракция, противопоставление личности обществу, непринятие мира, отрицание рационализма и свобода в планировке. Модерн подчёркивал индивидуальность автора, его понимание красоты и эстетики.

Частые волнения и перемены в государстве отобразились на полотнах авторов. Например, картина "Тревога (1919 год)" Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина¹. Показывает небольшую семью, которая живет в период гражданской войны. Мать держит дочь, и испуганно смотрит на мужа, в кровати сладко спит малыш, а глава семейства – отец, смотрит в окно, чтобы узнать, что происходит на улице. Работа прекрасно передаёт зрителю, как люди переносили тяготы войны, их быт – бедную, маленькую квартиру, с ободранными обоями. Художник отобразил всю боль того времени. Многие художники через свое виденье обличали проблемы и пороки современников. Пессимизм и абстракционизм показывает непостоянство и страх за родину, хотя для многих слоев общества искусство было таким же элитарным и далёким от понимания предметом быта.

Модернизм на полотнах был, как что-то новое, как параллель к истории. Монархия переменилась на республику, а классицизм с его античными идеалами переменился в модернизм, с его разными и более реалистичными взглядами на общество.

Экспрессионизм, как течение не стремилось к отображению действительности, а показывало эмоциональную составляющую автора, отображая его эмоции и переживания.

---

¹ <https://allpainters.ru/petrov-vodkin-kuzma/32567-trevoga-1919-god-kuzma-petrov-vodkin.html>.

Часто, человек, не разбирающийся в искусстве и направлениях, думает только о реалистической эстетике, но экспрессионизм искусство об эмоциях, о страхе и боли.

Картины периода экспрессионизма тревожные, пугающие, пессимистичные, так как искусство возникло, как реакция художников на уродство цивилизаций. Течение появилось после Первой Мировой войны, гражданских воин и разнообразных социальных потрясений. Вся композиция и отдельные составляющие полотен ярко отображались жёсткость и тревожность мира, в котором происходят войны и голод. Полотна Ван Гога, Эдварда Мунка пропитаны драмой, страхом, болью и тревогой [4, с. 3]. Пессимизм в искусстве того времени прослеживался повсеместно, после колоссальных потрясений общества авторы отображали свою безысходность на холстах.

Абстрактность форм, сочетание ярких красок, утопичный сюжет, искаженность фигуры человека, все это показывает уродство мира, людей. Эмоции авторов ясно видны в композиции картин. Все это отображение эмоций людей, живущих в одном из самых кровавых и жестоких веков мировой истории.

Футуризм, направление, частично вдохновлённое кубизмом, зародилось в 1910–20-х годах, во времена быстро набирающего темпы технического прогресса. Художественное направление культивировало будущее. Как, никакое другое направление, отображает восхищение техническим прогрессом XX века. Отказываясь от ценностей прошлого, футуристы считали самым ценным будущее и то, что сделает его лучше. Для футуризма основной целью было показать скорость, движение, ритм простыми способами, что можно связать с быстрым развитием техники и общества. Динамика и скорость именно те слова, которые могут описать время, когда появился футуризм. Авторы стремились к простоте и появлению новых ценностей. «Жар, исходящий от куска дерева или железа, нас волнует больше, чем улыбка и слёзы женщины», говорил Филлипо Маринетти, основоположник футуризма [10, с. 2].

И конечно, от данного направления можно провести параллель с происходящим в мире. Российские футуристы появились и активно работали во времена революции. Футуризм – искусство будущего, которое боготворит развитие, новизну и прекрасное будущее. Данный жанр как противоположность пессимистичному экспрессионизму, который видел в ситуации хаос и боль. Футуристы изображали повсеместную геометрию, смешивали множество красок, часто прибегали к использованию гиперболизированной перспективы, что создавало большую динамичность, придавало полотну движения. Главными в данном жанре были простота, яркость и самовыражение. В послевоенное время, футуризм утратил свою первозданную оболочку и перевоплотился в иные направления. Например, агитационные плакаты или социальный реализм, по праву можно называть ответвлениями футуризма, идеализирующими индустриальность Советского союза.

Стоит упомянуть о таком течении, как неофутуризм, которое появилось в конце XX – начале XXI веков. В данном концепте замечается сочетание технического прогресса с природой. То есть, это направление ставит цель показать симбиоз высоких технологий и природы.

Отличительная черта XX века заключается в том, что искусство начало противопоставлять себя давним идеалам, искать новые методы самовыражения и диалога со зрителем. Повсеместные войны, перевороты и научно-технический прогресс, как основные положения XX века, повлияли на искусство и понимание эстетики у человека. Теперь центральным в жизни человека были технологии и прогресс, который безостановочно влиял на быт людей.

Искусство индустриального периода жизни общества можно называть актуализированным и обновлённым. Авторы, будто стирали все принципы и правила, привычного нам искусства и заново начинали историю искусства.

В XXI веке, современное искусство, целью которого является призыв к эмоциям и чувствам людей. Актуальные проблемы показываются через инсталляции, которые для многих непонятны. Сейчас искусство – это раскрытие табуированных тем, через творчество [9, с. 1]. Искусство помогает посмотреть на объект под другим углом и понять что-либо с другой, неожиданной стороны. У художника полная свобода и никаких границ. Вседозволенность и свобода автора главная ценность постмодернизма. Также постмодернисты считают этот жанр рычагом для смены культуры и способом переосмысления прошлого. Постмодернизм обновлённая версия модернизма. Прародитель жанра, хоть и отказался от академических канонов, но успел стать классикой.

Такая концепция показывает, как со сменой политического режима люди стали чувствовать резкую свободу. После долгих лет цензуры и скованности, авторы сразу же начали показывать все то, что раньше было запрещено или неуместно. После XX века, который показал пример тоталитарных стран и холодных войн, люди с обрушением железного занавеса показали все то, что скрывалось в них долгие годы. Опять же, в XXI веке повторилась особенность начала XX, противопоставление канонам, а точнее модернизму [7, с. 2]. Также отличительной чертой постмодернизма можно назвать её обособленность от идеологий. Он ничего не пропагандирует и не ставит целью донести какую-то политическую позицию до зрителя. Постмодернизм показывает человеческое чувство, эмоцию или состояние души, но никак не утопию (как авангардизм), не гиперболизирует превосходство режима (как социалистический реализм) и не пытается перечить власти.

Компьютерная графика новейшее направление, является ответвлением постмодернизма. Прекрасный пример искусства в информационном обществе. В век глобализации политики, экономики и культуры, искусство стало проще и доступнее, и теперь с помощью компьютера мы можем создавать произведения искусства. Данное направление повсеместно используется для создания картин, моделей и подобных художественных объектов. Данное ответвление постмодернизма делает живопись доступнее и масштабнее. А также очень упрощает действие треугольника «художник – творение – зритель».

Век назад искусство было уделом интеллигенции, сейчас же каждый может выразить свое мировоззрение и позицию, посредством нанесения краски на заметные людям стенки. На данный момент во многих случаях это считают актом вандализма, если конечно это не было обговорено с владельцем здания или главой территориального объекта. Часто нам попадаются бессмысленные росписи на стенах, но бывают истинные творения, которые несут в себе остросоциальный смысл. Например, художник Бэнкси, британский художник, который в своих рисунках, созданных с использованием трафаретов, изображает современное общество, со всеми его пороками. Работы Бэнкси даже вырезают со стеной, чтобы продать на аукционах.

Уличное искусство стало распространяться в 70-х, когда в одном из районов Нью-Йорка некий молодой человек оставлял «тэг», расписывая им стены и вагоны метро [8]. Но только в 80-х годах, ценители искусства замечают это течение и показывают свой интерес к такому культурному явлению как спрей-арт или граффити. После этого художники данного стиля стали востребованы в искусстве, открывая выставки или творя без огласки обществу.

Граффити имеет столь высокую ценность в обществе из-за честности и актуальности в культуре определённого общества. Такие произведения зачастую самобытны и близки каждому, что делает это направление искусства по-настоящему доступным для каждого человека.

Данный пример показывает, что благодаря развитию источников информации проблемы общества затрагивают любой слой общества, в отличие от XX века, где пороки общества и социально-политические проблемы, показанные на холстах, были важны только для высших слоев общества.

Уличное искусство отображает проблемы основных слоев общества, что раньше было редкостью. Именно это направление, как никогда правдиво и искренне в своём проявлении. Суть направления в отказе от норм хорошего вкуса, пренебрежение старым устоям и классическим пониманием искусства. Этот жанр предполагает, что художник отображает свои мысли, чувства и эмоции без шаблонов и образцов. Как говорят кураторы в музее – "Плохая живопись – хорошее искусство" – "плохие" художники критикуют творчество изнутри². То есть это направление ставит цель показать искусство с новой грани. "Плохая" живопись – это противопоставление нового поколения старому, направление, которое изменяет в зрителе каноничное представление об искусстве [6, с. 15]. На выставках экспонируют картины, написанные не профессионалами, они могут быть абсолютно неверны в анатомии, перспективе и форме, но это искусство направлено на нечто другое, на то, чтобы показать, что даже написанная не академически картина может передать зрителю эмоции. Такой взгляд на искусство, не привычный и вне канонов творчества, даёт возможность людям понять, что они могут донести свою мысль до каждого и для этого не обязательно иметь огромный стаж в художественном ремесле. Данная философия в художественном искусстве отображает современность, как мир, где любое самовыражение ценно, а значит, что каждая личность важна и имеет свое место в этом мире.

Подводя итоги, можно сказать, что антагонизм в искусстве особенно ярко проявился в XX и XXI веках. Главное сходство искусства индустриального и постиндустриального века, во-первых, заключается в том, что оно передаёт актуальные проблемы, живопись является средством, чтобы донести мысль автора, показать его виденье современности и ее проблем [2, с. 1]. Во-вторых, важной составляющей живописи двух последних веков является отказ от вековых канонов искусства, модернизация классического понимания искусства для современного обывателя. В-третьих, творцы и индустриального, и постиндустриального общества осмысляя прогресс и перемены вокруг себя, создают новые ценности, чуждые предыдущему обществу, делают ценным то, что для прошлого общества казалось обыденным или даже низким.

Но также искусство индустриального и постиндустриального века имеет массу различий. Во-первых, доступность искусства. Раньше обычный человек вряд ли бы приобщался к столь высокому и элитарному ремеслу. Сейчас же художником может стать каждый человек, который хочет выразить свои мысли, проблемы.

Во-вторых, новые материалы для рисунка. В XX веке картины писались на холсте, сейчас же арт-объектом может являться все – от стены до тела человека. Безграничное творчество, присуще нынешнему поколению, которое через форму своего «холста» также передаёт все остросоциальное и новаторское.

В-третьих, это развитие техники и освоение компьютера. В XX веке компьютерная графика была скорее не предметом самовыражения, а машиной для упрощения информации и вычисления. Сейчас же, культура актуальна именно в Интернет пространстве, и большинство творцов доносит свою мысль именно через него.

Подводя итог, можно сделать вывод, что искусство за последние два века резко трансформировалось из своего классического вида, где реализм и романтизм были ключевыми

---

² <https://www.kommersant.ru/doc/913399>.

методами до современных лазерных инсталляций. Сюрреализм, яркость и необычные формы – главные методы передачи эмоций и отношения к тому или иному явлению. Современные творцы XXI века свободны, не имеют границ и творят так, как считают нужным, у них нет канонов и рамок, что отличает постиндустриальное искусство от прародителей ремесла.

ЛИТЕРАТУРА

1. «Ленинградская симфония» Шостаковича Д.Д.: история, факты, содержание // <https://soundtimes.ru/>.
2. 50 направлений современного искусства 20–21 веков, самые яркие представители + Города и Музеи мира, где можно посмотреть их работы <http://alenakraeva.com/new-digital-world/napravleniya-sovremennogo-iskusstva-muzei-mira/>.
3. Жириновский В.В. Социология мировой интеграции / Учебное пособие для вузов / Москва, 2017. Сер. Современное социологическое знание.
4. Картины Мунка и Ван Гога на выставке в Амстердаме: что общего между двумя художниками-новаторами? // <https://artchive.ru/news/1217>
5. Кривцун О.А. Эволюция языка искусства: культурные и художественные влияния // Художественная культура. 2019. №2.
6. Плохиши-виртуозы "Плохая живопись – хорошее искусство" в Вене // Газета "Коммерсантъ" №124 от 18.07.2008, стр. 15.
7. Смирнов В.Л. Противопоставление образов. Антитеза // <https://fluffyduck2.livejournal.com/412081.html>.
8. Современное искусство – 21 век // <https://li-ga2014.livejournal.com/678705.html>.
9. Ступин С.С. Усложнение антропологически значимых элементов в искусстве XX–XXI веков // Художественная культура. 2019. №3.
10. Футуризм: когда дух машин важнее красоты женщины https://artchive.ru/encyclopedia/38~Futurizm_kogda_dukh_mashin_vazhnee_krasoty_zhenschiny.

Chugunkina Vladislava Aleksandrovna

Institute of world civilizations, Moscow, Russia
E-mail: vladiderp@mail.ru

Somova Inna Yur'evna

Institute of world civilizations, Moscow, Russia
E-mail: Innaaleftina@mail.ru

Antagonism of art of the XX–XXI centuries in the conditions of an industrial and post-industrial society

Abstract: the authors of the article note that art, as a phenomenon, perfectly reflects the situation in the country and society. Through the prism of the artistic view, the vision of the reality of modern realities passes. The article notes that composers, artists, architects, sculptors, writers, and poets contributed their understanding of everyday life and the problems of society at that time to the historical picture of the world. The authors analyze the trends and trends of art, and changes in them associated with historical circumstances, changes and the influence of other cultures. The authors point out that the period of industrial and post-industrial society is characterized by rapid scientific and technological progress, which became an extensive topic for creators at the turn of the century, cultivating admiration for the technological progress of the twentieth century. It is concluded that the art of this era is characterized by one word – revolution, i.e. the rejection of traditional values and the classical understanding of the aesthete. The article notes that the antagonism of art of the XX–XXI centuries has become a sensitive indicator of socio-political upheavals in the country and the world, the creators of different ways to convey their thoughts and emotions, speaking to the audience in colors and forms, while each direction carried its own mood and vision of what is happening.

Keywords: modern art; painting; styles; trends in art; industrial and post-industrial society; postmodernism; futurism; graffiti

REFERENCES

1. «Leningradskaya simfoniya» Shostakovicha D.D.: istoriya, fakty, sodержanie // <https://soundtimes.ru/>.
2. 50 napravleniy sovremennogo iskusstva 20–21 vekov, samye yarkie predstaviteli + Goroda i Muzei mira, gde mozjno posmotret' ikh raboty <http://alenakraeva.com/new-digital-world/npravleniya-sovremennogo-iskusstva-muzei-mira/>.
3. Zhirinovskiy V.V. Sotsiologiya mirovoy integratsii / Uchebnoe posobie dlya vuzov / Moskva, 2017. Ser. Sovremennoe sotsiologicheskoe znanie.
4. Kartiny Munka i Van Goga na vystavke v Amsterdame: chto obshchego mezhdvu dvumya khudozhnikami-novatorami? // <https://artchive.ru/news/1217>
5. Krivtsun O.A. Ehvolyutsiya yazyka iskusstva: kul'turnye i khudozhestvennyye vliyaniya // Khudozhestvennaya kul'tura. 2019. №2.
6. Plokhishi-virtuozy "Plokhaya zhivopis' – khoroshee iskusstvo" v Vene // Gazeta "Kommersant" №124 ot 18.07.2008, str. 15.
7. Smirnov V.L. Protivopostavlenie obrazov. Antiteza // <https://fluffyduck2.livejournal.com/412081.html>.
8. Sovremennoe iskusstvo – 21 vek // <https://li-ga2014.livejournal.com/678705.html>.
9. Stupin S.S. Uslozhnenie antropologicheskoi znachimykh ehlementov v iskusstve XX–XXI vekov // Khudozhestvennaya kul'tura. 2019. №3.
10. Futurizm: kogda dukh mashin vazhnee krasoty zhenshchiny https://artchive.ru/encyclopedia/38~Futurizm_kogda_dukh_mashin_vazhnee_krasoty_zhenshchiny.