

Это современное искусство

Мы решили, что тема актуального искусства действительно актуальна, и предложили читателям [задать](#) свои вопросы. Отвечает на них искусствовед, художественный критик, автор статей по проблемам народного творчества, дизайна и художественной промышленности в культовом журнале «Декоративное искусство» и других изданиях Тамара Зиновьева.

Современное искусство — произведения, созданные с 1970-х по сегодняшний день и обычно поднимающие социальные темы. Может использовать разные средства выразительности: как традиционные живопись, графику и скульптуру, так и видео, аудио, перформансы.

Андрей Сергеев: Насколько важной составляющей современной жизни является современное искусство, какую роль оно выполняет, какие социальные проблемы призвано решать?

Тамара Зиновьева: Современной жизни (в любую историческую эпоху) без современного искусства не бывает. Искусство является её отражением. В данном вопросе подразумеваются, вероятно, наиболее радикальные течения в искусстве, позиционирующие себя как новаторские. Их появление и развитие не обусловлено какими-либо социальными проблемами, которые надо решать. Мало того, искусство — это никудашное средство для решения социальных проблем. Новаторские искусства являются откликом общественного сознания на проблемы, выбросом эмоций, ими возбуждаемых, попыткой осмысления. Но выразительные искусства от «социалки» не зависят. Они есть продукт саморазвития искусства, реализации его внутренних потенций. Роль в современной жизни? Вероятно, удовлетворяют эстетические, интеллектуальные, духовные запросы тех, кому оно нравится. Есть такие люди...

Актуальное искусство может и не быть современным. Это произведения (которые могут выглядеть как привычная картина или как совершенно непривычный арт-объект), выражающие новаторские идеи художников и созданные новыми техническими средствами (например, хеппинг — некое действие, организованное художником) и пластическими приёмами (имеются в виду стили: кубизм, абстракционизм, импрессионизм).

Юлия Лунская: Современное искусство — это, как правило, бесконечная переработка того, что уже когда-то было. Появляется ли сейчас что-то новое, свежее, а если нет, то почему?

Тамара Зиновьева: Обновление в искусстве определяется не столько изобретением чего-то нового, сколько реконструкцией старого в условиях, когда о нём никто не помнит. Так было в эпоху Ренессанса в Италии. Возрождали античность, а получили новаторское искусство. Ренессанс на базе нынешнего современного искусства может наступить тогда, когда оно будет приведено в археологическое состояние. Грустно? Но вероятно...

Мона Лиза с усами. 1919. Фрагмент
Художник-дадаист Марсель Дюшан

Сергей Кобзев: Современное искусство — сложное явление. Я очень часто не могу понять, хотя честно стараюсь, смысл такого сознательного (а может и бессознательного) искажения действительности. Если я смотрю на хорошего человека, то вижу прекрасные одухотворённые черты лица, сияющие глаза и открытый взгляд... Зачем же тогда в портрете громоздить друг на друга неясные для 95% населения земного шара символы и знаки? Почему бы не рассказать о красоте человека тем же языком, что Боровиковский, Кипренский, Крамской?.. А может, всё намного проще, и это просто неспособность, желание хоть как-то самоутвердиться?

Тамара Зиновьева: Тут несколько вопросов. Первый — о смысле искажения действительности. Боюсь вас разочаровать, но искусства без искажения действительности не бывает. Да, оно, философски выражаясь, отражает. Но не в формах самой действительности, а в формах условных, не вполне изоморфных натуре. Другое дело, что зритель может не сознавать этой условности и реагировать на изображение как на сам объект. Изображение, предполагающее именно такую реакцию, в искусствознании принято называть натуралистическим. Это род обмана. Ведь очень убедительно, как на самом деле, можно изобразить и то, чего на самом деле не существует. В частности, упомянутую вами красоту человека. Нет ли тут приукрашивания, идеализации? Не «лапша» ли? На то и условность, в современном искусстве подчас гиперболизированная, чтобы не соврать. Тем более что в искусстве недавнего прошлого (соцреализм имеется в виду) были прецеденты... Это про искажение.

Теперь — про язык Боровиковского, Кипренского, Крамского.

Не всем даже входящим в 95% населения нравится язык перечисленных художников, вернее — не их самих, а их современных эпигонов. Когда пользуешься чужим языком, получается фальшиво — эпоха-то другая и красота другая. А в желании самоутвердиться через художество нет ничего предосудительного. Как плох тот солдат, который не хочет стать генералом, так плох тот художник, который не хочет повыпендриваться, даже подсознательно. Лучше буяннить и хулиганить в воображаемом мире, нежели в реальном. Или

водку пить...

Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софьи Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер. 1884г.

Есения Шипилова: Это тот случай, когда я хочу задать много вопросов. Меня гнетёт искажение реальности (но не вымысла) в картинах и скульптурах. Значит ли это, что я просто отстала от течения времени, и все эти пустые рамы на стенах, Лего-Мадонны понятны и приняты всеми, а картины маслом с живыми изображёнными людьми уже не актуальны? Мне хочется узнать, что ждёт в дальнейшем наших детей. Неужели для них современное искусство станет понятной и любимой стихией?

Тамара Зиновьева: Уважаемая Есения. Современное искусство не исчерпывается тем, что вас гнетёт. В нём много того, что вы относите к категории картин маслом с живыми изображёнными людьми. Вы можете просто выбрать из современного искусства то, что вам нравится, что понятно. Гиперреализм, например. Фокус современного искусства в том, что в нём нет ничего обязательного для всех, что ни одно направление в нём никому не навязывается как общечеловеческая норма. Надеюсь, что и у детей наших будет в искусстве (и не только в нём) свобода выбора.

Гиперреализм — художественные произведения, основанные на фотографическом воспроизведении реальности. Они так похожи на фотографии ещё и потому, что такие художники часто ими и пользуются.

Станислав Олешкевич: Как отличить подражателя от художника?

Тамара Зиновьева: Легко. Изучайте историю искусства и современную художественную практику. Тогда сможете увидеть аналогии и заимствования. Впрочем, нет ни одного художника, в чьём творчестве не было бы доли подражательства. Искусство не возникает на пустом месте, оно вырастает из традиций — даже принципиально новаторское. Отрицание традиции — это подражательство наоборот.

Перфоманс липецкого художника Сергея Бугровского.
Боди-принт и отпечатки на бумаге.
Галерея Искусство. 27 января 2011 год.

Алёна Алексеева: Должно ли современное искусство вызывать что-то кроме смеха или улыбки? Когда художники перестанут шутить над нами?

Тамара Зиновьева: Концептуализм — одно из явлений современного искусства. Главным в таком произведении является его концепция. Художник ставит свою идею выше выразительных средств живописи или скульптуры. Поэтому зрители, не стремящиеся вникнуть в суть, ограничиваются примитивной критикой: «Да этот художник даже рисовать не умеет!» или «Зачем он выставил тут свой писсуар!»

Улыбка, смех — это субъективная реакция, факт индивидуального восприятия, что характеризует зрителя в большей степени, нежели объект его созерцания. Реакция здоровая, позитивная, значит, у зрителя есть чувство юмора. Хуже, когда встреча с явлениями современного искусства вызывает злобу и ненависть. Хуже для зрителя, который воспринимает ненавистное ему искусство как личное оскорбление, будто над ним издеваются. Такого мнительного зрителя надо успокоить: художники не шутят лично над ним. Художники шутят вообще...

Андрей Сергеев: С какими мифами о современном искусстве вам чаще всего приходится сталкиваться, можно ли их публично развенчать?

Тамара Зиновьева: Мифы возникают там, где нет достаточной объективной информации. Типа: «не читал я Пастернака, но скажу, что это бяка». В отношении искусства такой информацией является само искусство. Если в каком-то сообществе о нём ничего не известно, то главный миф гласит: современное искусство — это нечто нехорошее.

Развенчание же суть просвещение.

Графическая работа Тамары Зиновьевой

Муся Кандрашова: Когда закончится эпоха современного искусства и что придёт после?

Тамара Зиновьева: Эпоха современного искусства закончится вместе с современной эпохой. А потом будет искусство, соответствующее следующей эпохе. Это не предмет прогнозирования, а предмет творчества. Искусство будет таким, каким его захотят сделать художники.

Разговоры о современном искусстве — эпицентр битвы за нравственность и чистоту в искусстве. В нашем не самом прогрессивном городе музеи, как правило, стремятся навязать своё понимание искусства. Оно зачастую основано на личных предпочтениях начальства и сотрудников. Поэтому это видение в лучшем случае устаревшее, в худшем — конъюнктурное, что означает приспособленческую позицию к существующему режиму власти с целью личной выгоды. С целью более объективного знакомства с изобразительным миром приходится перемещаться ближе к столицам. Есть, конечно, Всемирная паутина, но она совершенно не передаёт эмоции от непосредственного знакомства с искусством и художниками. Поэтому желаем вам проникнуться этой противоречивой темой и побольше путешествовать.