

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра кафедры философии культуры и культурологии

Визуальная культура: проблемы и перспективы развития

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки 4 курса 431 группы
направления 51.03.01 «Культурология»
философского факультета
Кожевниковой Алисы Валерьевны

Научный руководитель
доцент кафедры философии культуры и культурологии
кандидат философских наук,
доцент _____ А.С.Гализдра

Заведующий кафедрой
профессор кафедры философии культуры и культурологии
доктор философских наук,
профессор _____ Е.В. Листвина

Саратов 2019

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Актуальность исследования.

Искусство является динамичной системой, которая трансформируется в самые непредсказуемые формы. С момента возникновения модернизма происходит существенное изменение изобразительно-выразительных языков классических видов искусства, а затем появляются новые виды и жанры. Эпоха диктовала свои идеалы, а искусство имело экспериментально-поисковый характер, отражая основные социокультурные тенденции.

Эстетические принципы и средства художественной выразительности в западной культуре испытали значительные перемены. Научно-технический прогресс, культурные инновации оказали и продолжают осуществлять непосредственное влияние на современную художественную культуру, порождая новые веяния искусства, модусы выражения, смыслы и значения. Масштабная переоценка социокультурных ценностей оказала огромное влияние на современное искусство, и предопределила путь его становления, ознаменовав собой переход от эстетического идеала к идеалу концептуальному.

Актуальность выбранной темы обусловлена стремительной трансформацией современной культуры под влиянием техногенной цивилизации. Научно-технический процесс кардинально изменил ход истории, сформировал такое культурное пространство, которое мы можем наблюдать в данный момент. Результатами приведенного социокультурного изменения являются новые направления в искусстве, переосмысление традиционных жанров через экран, визуализация. Необходимо подчеркнуть, что новые технологии оказали огромное влияние на большой спектр областей жизнедеятельности человека. Интернет культура, медийное искусство, реклама и телевидение настолько прочно закрепились в сознании

общества, что становится важным исследовать не только настоящее, но и попробовать спрогнозировать будущее, как итог визуальной культуры.

Степень разработанности проблемы.

Визуальная культура, благодаря масштабу своего влияния, изучается повсеместно большим количеством исследователей. Примечательно, что работы ученых на эту тему достаточно актуальны и характерны своей новизной.

О визуальной культуре подробно рассуждали Н.Б. Маньковская и В.В. Бычков в работе «Современное искусство как феномен техногенной цивилизации», где было проведено детальное исследование всех аспектов экранного искусства и его влияние на современную культуру. Таким образом, визуальная культура, благодаря масштабу своего влияния, изучается повсеместно большим количеством исследователей. Примечательно, что работы ученых на эту тему достаточно актуальны и характерны своей новизной.

О визуальной культуре подробно рассуждали Н.Б. Маньковская и В.В. Бычков в работе «Современное искусство как феномен техногенной цивилизации»¹, где было проведено детальное исследование всех аспектов экранного искусства и его влияние на современную культуру.

Один из первых аналитиков визуальности – А. Базен², полагавший, что фотография пробуждает чувство глубокого доверия в силу своей объективности и моментального запечатления действительности, «правды».

М. Раш подробно описал ведущие направления визуального искусства в своей работе «Новые медиа в искусстве»³.

Ключевую роль в становлении современного искусства сыграли определенные эстетические концепции и идеи, предшествующие визуальной

¹ Маньковская, Н.Б., Бычков, В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. – М., 2011. – 206 с.

² Базен, А. Что такое кино? – М., 1972. – 384 с.

³ Раш, М. Новые медиа в искусстве. – М., 2018. – 380 с.

культуре. Работы Т. Адорно⁴, Р. Барта⁵, Б. Гройса⁶, П. С. Гуревич⁷, В.М. Диановой⁸, Ж. Делеза⁹, И. П. Ильина¹⁰, Ж.-Ф. Лиотара¹¹, И.П. Никитиной, У. Эко¹² посвящены анализу философских, культурных и эстетических основ современного искусства в рамках таких направлений, как модерн и постмодерн.

Роль глобализации и научно-технического прогресса на современное искусство исследуется в работах В. Беньямина¹³, Ж. Бодрийера¹⁴, В.В. Бычкова¹⁵, М. Маклюэна¹⁶, А.В. Рыкова.

Не меньшую значимость представляют труды К. Гринберг¹⁷, Дж. Кошут¹⁸, И. Кулик¹⁹, Р. Краусс²⁰, Б. Тейлор²¹, А. Якимович²², которые

⁴ Адорно, Т. Эстетическая теория – М., 2001. – 527 с. – С. 455.

⁵ Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. – 616 с. – С. 54.

⁶ Гройс, Б., Топология современного искусства // Художественный журнал. – 2006. – № 61 / 62. – С. 12-18.

⁷ Гуревич, П. С. Культурология: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2017. – 448 с. – С. 79.

⁸ Дианова, М. В. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. – СПб., 1999. – 240 с. – С. 38.

⁹ Делёз, Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. – Екатеринбург, 2007. – 672 с. – С. 456.

¹⁰ Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. – М., 2001. – 384 с. – С. 234.

¹¹ Лиотар, Ж. Ф. Состояние постмодерна. – СПб., 1998. – 160 с. – С. 56.

¹² Эко, У. Заметки на полях «Имени розы» // Иностранная литература. – 1988. – № 10. – С.193-230.

¹³ Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. – М., 1996. – 239 с. – С. 200.

¹⁴ Бодрийер, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М., 2006. – 268 с. – С. 65.

¹⁵ Бычков, В.В. Модернизм: Анализ и критика основ, направлений. – М., 2005. – 200 с. – С.156.

¹⁶ Маклюэн, М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. – М., 2003. – 464 с.

¹⁷ Рыков, А.В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм»: Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960-1990-х годов. – СПб., 2007. – 376 с.

¹⁸ Кошут, Дж. Искусство после философии // Вопросы искусствознания. – 2001. – № 1. – С. 172-187.

исследовали идейно-эстетические установки современных арт-направлений, во многом повлиявших на дальнейший ход мировой культуры.

Цель выпускной квалификационной работы: культурологический анализ визуального искусства и его влияния на культуру.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- проанализировать динамику эстетических изменений в XX веке в рамках таких идейно художественных феноменов, как модерн и постмодерн;
- изучить концептообразующие направления современного искусства – поп-арт, минимализм, концептуализм;
- на основе проанализированных стратегий современного искусства выявить специфику его специфику;
- проанализировать творчество отдельно взятых представителей визуального искусства;
- выявить новые информационные площадки, исследовать особенности визуальной культуры и ее влияние на общественное сознание.

Объектом исследования выступает визуальное искусство второй половины XX-XXI века.

Предмет исследования – потенциал визуального искусства, его тенденции, перспективы и влияние на современную культуру.

Методология исследования выпускной квалификационной работы. При разработке данной проблемы использовались различные методы и принципы исследования: принцип исторического анализа, принцип объективности, конкретности и системности рассмотрения, метод

¹⁹ Кулик, И., Церетели, В. Это будет классикой // Диалог искусств. – 2013. – № 3. – С. 33-37.

²⁰ Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие постмодернистские мифы. – М., 2003. – 317 с.

²¹ Тейлор, Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005. – М., 2006. – 256 с.

²² Якимович, А. Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. – М., 2009. – 459 с.

структурного и функционального анализа. Использовались такие методы изучения, как историко-культурный, культурологический, искусствоведческий, философско-культурологический, сравнительный и аналитический методы.

Научная новизна дипломной работы заключается в исследовании новых визуальных тенденций в искусстве, в прогностике дальнейшего развития визуальной культуры и места человека в ней. В данной работе проведен анализ таких современных визуальных площадок, как YouTube, Instagram, Facebook, Вконтакте, поскольку именно здесь можно наиболее полно выявить особенности визуальной культуры и проанализировать изменение в социуме, его реакций на экономические, политические процессы на примере разных пользователей и разнообразия информационного контента. В данной работе также освещена проблема осмысления современного искусства.

Практическая и теоретическая значимость выпускной квалификационной работы выпускной квалификационной работы заключается в возможности применения содержания и полученных выводов в области медиа, в создании пособий по современному и актуальному искусству, в разработке плана и пособий по преподаванию культурологии, для формирования курсов по истории и теории кинематографа, фотографии, компьютерных искусств.

Результаты дипломного исследования нашли отражение в выступлении автора на Всероссийско научно-практической конференции молодых ученых «Современная культурология: проблемы и перспективы».

Первая глава выпускной квалификационной работы **«Модерн и постмодерн как новые способы выражения в искусстве XX-XXI веков»** посвящена исследованию фундаментальных основ современного искусства (модерн и постмодерн), изучению философских идей эстетического и художественного восприятия искусства в XX веке.

В параграфе 1.1 **«Переосмысление модерном идейных и художественных канонов»** раскрывается такая художественная концепция современного искусства, как модерн, являющийся истоком всех новаторских течений в культуре, объясняется с позиции философских и эстетических взглядов.

В параграфе 1.2 **«Постмодерн как эстетическая новация XX века»** раскрывается концепция постмодерна – наиважнейшего элемента в изучении современного искусства.

Во второй главе выпускной квалификационной работы **«Основные траектории развития современного искусства»** указаны важнейшие тенденции современного искусства под влиянием эпохи того времени.

Параграф 2.1 **«Определение современного искусства»** посвящен положению современного искусства в культурном пространстве и его главным определениям.

В параграфе 2.2 **«Базис современного искусства: поп-арт, минимализм, концептуализм»** изучаются три основных стратегии дальнейшего развития современного искусства – поп-арт, минимализм, концептуализм.

В третьей главе выпускной квалификационной работы **«Визуальное искусство как феномен культуры XXI века»** заключена основная тема моей работы – важнейшие тенденции визуального искусства и перспективы развития.

Параграф 3.1 **«Цифровые ресурсы и их взаимодействие с художественной культурой»** посвящен динамике трансформации искусства под влиянием медиа технологий в рамках отдельно взятых направлений и их представителей.

В параграфе 3.2 **«Влияние медиа на современную культуру»** рассматриваются результаты влияния экранного искусства на сознание общества и культуру в целом.

В «**Заключении**» подводятся итоги работы, формулируются выводы, намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей исследования, в результате которых поставленные цели и задачи проведенного исследования были достигнуты.

Структура выпускной квалификационной работы включает введение, три главы, заключение, список использованных источников, приложения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Андерсон, П. Истоки постмодерна / П. Андерсон; пер. А. Апполонова. – М. : Территория будущего, 2011. – 208 с.
2. Андреева, Е. Ю. Всё и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века / Е. Ю. Андреева. – СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 359 с.
3. Андреева, Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 488 с.
4. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Р. Барт; пер. Г. К. Косикова. – М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
5. Батракова, С. П. Искусство и утопия: из истории западной живописи и архитектуры XX в. / С. П. Батракова. – М. : Наука, 1990. – 300 с.
6. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе / В. Беньямин; пер. С. А. Ромашко. – М. : Медиум, 1996. – 239 с.
7. Бергсон, А. Творческая эволюция / А. Бергсон; пер. В. А. Флеровой. – М. : Канон-пресс, 1998. – 199 с.
8. Бобринская, Е. Концептуализм / Е. Бобринская. – М. : Галарт, 1994. – 216 с.
9. Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр; пер. Л. Любарской, Е. Марковской. – М. : Добросвет, 2000. – 387 с.

10. Гадамер, Г. Г. Актуальность прекрасного / Г. Г. Гадамер. – М. : Искусство, 1991. – 367 с.
11. Герман, М. Модернизм: Искусство первой половины XX века / М. Герман. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 473 с.
12. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Р. Голдберг; пер. А. Асланян. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 320 с.
13. Гор, А. Нижегородский Арсенал – площадка для коммуникаций»/А. Гор // Диалог искусств. – 2013. – №2. – С. 62-64.
14. Гройс, Б., Топология современного искусства / Б. Гройс // Художественный журнал. – 2006. – № 61 / 62. – С. 12-18.
15. Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр; пер. Е. А. Самарской. – М. : Республика, 2006. – 268 с.
16. Бычков, В.В. Модернизм: Анализ и критика основ, направлений / В.В. Бычков. – М. : Гардарики, 2005. – 200 с.
17. Бычков, В.В., Маньковская, Н.Б. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики / В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская // Вопросы философии. – 2011. – № 4. – С. 61-73.
18. Делёз, Ж., Гваттари, Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения / Ж. Делёз, Ф. Гваттари; пер. с франц. и послесл. Д. Кралечкина; науч. ред. В. Кузнецов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007. – 672 с.
19. Дианова, М. В. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность/ М. В. Дианова. – СПб. : Петрополис, 1999. – 240 с.
20. Досси, П. Продано! Искусство и деньги / П. Досси; пер. Е. Волковыский. – СПб. : Лимбус Пресс, 2011. – 288 с.
21. Дэмпси, Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству / Э. Дэмпси; пер. В. Крючкова, Е. Чура. – М. : Искусство-XXI век, 2008. – 305 с.
22. Ильин, И. П. Коллективное бессознательное и постмодернизм / И. П. Ильин // Теория художественной культуры. – 2000. – № 4. – С.117 -132.

23. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. – М. : Интрада, 1996. – 255 с.
24. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 2001. – 384 с.
25. Каган, М. С. Морфология искусства / М. С. Каган. – Л. : Искусство, 1972. – 440 с.
26. Каган, М. С. Эстетика как философская наука / М. С. Каган. – СПб. : Петрополис, 1997. – 544 с.
27. Краусс, Р., Подлинность авангарда и другие постмодернистские мифы / Р. Краусс; пер. А. Матвеева, К. Кистяковская, А. Обухова. – М. : Художественный журнал, 2003. – 317 с.
28. Лиотар, Ж. Ф. Состояние постмодерна / Ж. Ф. Лиотар; пер. Н. А. Шматко. – СПб. : Алетейя, 1998. – 160 с.
29. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. – М. : 2011. – 206 С.
30. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма / Н.Б. Маньковская. – СПб. : Алетейя, 2000. – 347 с.
31. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства. Сборник / Х. Ортега-и-Гассет; пер. С. Воробьев, А. Матвеев. – М. : АСТ, 1991. – 190 с.
32. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : Искусство, 1991. – 588 с.
33. Раш, М. Новые медиа в искусстве. / Раш, М. – М. : 2018. – 380 с.
34. Рыков, А.В. Постмодернизм как "радикальный консерватизм": Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960-1990-х годов / А. В. Рыков. – СПб. : Алетейя, 2007. – 376 с.
35. Тейлор, Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005 / Б. Тейлор; пер. Э. Меленевской. – М. : Слово, 2006. – 256 с.

36. Томсон, Д. Как продать за \$12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах / Д. Томсон; пер. Н. Лисова. – М. : Центрполиграф, 2015. – 360 с.

37. Торнтон, С. Семь дней в искусстве / С. Торнтон; пер. А. Обрадович. – М. : Азбука-Аттикус, 2014. – 366 с.

38. Уорхол, Э. Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот) / Э. Уорхол; пер. Г. Северская. – М. : Д.Аронов, 2002. – 224 с.

39. Филлипс, С. Измы. Как понимать современное искусство / С. Филипс; пер. М. Визель и Н. Чамина. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. – 150 с.