

УДК 168.522
Руслана ТКАЧЕНКО,

 кандидат искусствоведения,
 доцент кафедры культурологии
 и искусствоведения
 Одесского национального
 политехнического университета

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ МУЗЕЯ

Ткаченко Р. Мультимедійні метаморфози в сучасному просторі музею.

Автор відзначає незмінний інтерес до можливостей медіамистецтва в межах експозиційного життя виставки. Альтернативні форми показу робіт медіахудожників створені під певний простір і особливі ракурси, де можливі часові й просторові перетинання семантичного поля минулого й майбутнього. У статті розкриваються нові можливості мови мультимедійних технологій у комунікаційному просторі музею й виставочного середовища.

Ключові слова: медіа-мистецтво, музей, музейний простір, метаморфози, мистецтво, твір мистецтва, мультимедійні композиції, медіаінсталяція, арт-об'єкти, нові технології.

Tkachenko R. Multimedia metamorphoses in modern museum sphere.

The author admits permanent interest to the media art opportunities in the borders of exhibition's exposition life. The alternative forms of the show of media artists' works are created for the certain surrounding and special method of approach, where the time and spatial crossings of the semantic field of the past and future are possible. The new opportunities of the language of multimedia technologies in the communicative museum surrounding and exhibition area are discovered in this article.

The key words: media art, the museum, the museum surrounding, metamorphosis, art, the work of art, multimedia compositions, media installation, art objects, new technologies.

Ткаченко Р. Мультимедийные метаморфозы в современном пространстве музея.

Автор отмечает неизменный интерес к возможностям медиаискусства в границах экспозиционной жизни выставки. Альтернативные формы показа работ медиахудожников созданы под определенное пространство и особые ракурсы, где возможны временные и пространственные пересечения семантического поля прошлого и будущего. В статье раскрываются новые возможности языка мультимедийных технологий в коммуникационном пространстве музея и выставочной среды.

Ключевые слова: медиаискусство, музей, музейное пространство, метаморфозы, искусство, произведение искусства, мультимедийные композиции, медиаинсталляция, арт-объекты, новые технологии.

Постановка проблеми. Аудитория современных европейских музеев становится свидетелем и участником процесса формирования новых тенденций и видов искусства. Появляются не только новые стилевые понятия и направления, но и видоизменяется диалог «новых классиков» искусства с признанными шедеврами прошлого.

Объединяя в одно целое музыку, живопись, архитектуру, поэтику, театр и кино, современный художник стремится создать универсальное произведение искусства, втягивая зрителя в происходящие изменения художественного пространства.

Цель данной статьи – раскрыть востребованность мультимедийного

творчества и проследить механизм его восприятия в музейном пространстве.

Изложение основного материала. Трендом последнего времени выступают мультимедийные композиции, в корне меняющие взгляд на восприятие классической картины. Медиаискусство, развивающееся вместе с эволюцией технологий, позволяет использовать и актуализировать разные палитры видео, звука, пластики в руках художников. Чаще всего это переосмысление известных работ классической живописи современными мастерами, которые стараются отразить, осознать свои впечатления и прокомментировать увиденное в творческом акте.

Французский поэт и философ Поль Валери дал четкое обоснование происходящим экспериментам в способах восприятия искусства: «Произведение живет лишь по столько, поскольку оно способно казаться совершенно не тем, каким его создал автор. Оно продолжает жить благодаря своим метаморфозам и в той степени, в какой смогло выдержать тысячи превращений и толкований» [2]. Видео-диалог современных художников с классическими образцами сегодня представлен в онлайн коллекциях Метрополитен-музея, в Британской национальной галерее, на выставках в музее Альбертина. Эти масштабные экспозиции занимают первостепенное место в современном тренде, благодаря видео, звуку и перформансу. Возникла новая типология жанров медиатворчества и форм медиапроизведений, таких как: «виджеинг», саунд-арт, медиаинсталляция, медиаперформанс и даже медиаскульптура. Модным трендом стала специализация медиахудожник, в своем названии дающая определение новому способу работы мастера с арт-объектом.

Традиционной картине противопоставлена видеокартинка, а скульптуре – ее медиавоплощение. Очевидно, что меняется не только актуальный язык художника, но и генерация зрителей включенных в происходящие метаморфозы.

Синтез всех видов искусства позволяет создать универсальную полифо-

нию в произведении, погружая субъект в центр происходящих событий в сюжете картины – видеоинсталляции. Например, видео-арт помогает расширить временные рамки событийного ряда известного полотна и демонстрирует попытку оживить героев представленной работы в прочтении современных художников. Толчком для творчества могут быть как мировые шедевры, так и работы известных современников. Это и картина Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» в интерпретации Кристины Лукас «Разумная свобода», Диего Веласкес «Менины» с предисторией Ив Сассманн «89 секунд в Альказаре» или Алекс Верхаст с портретами и натюрмортом «старых мастеров» [4].

Мысль о том, что искусство можно не только видеть, но и слышать, получила реальное воплощение в выставочных залах Венеции. Фонд Прадо под кураторством Джермано Челанта в 2015 году провел выставку «Искусство или звук» [5] в венецианском дворце Ка`Корнер делла Реджина. Эта масштабная экспозиция представила более ста восьмидесяти предметов, охватывающих период с XVI века до наших дней.

Концептуально посетителю было предложено слышать пространство вокруг себя и воспринимать творческую лабораторию мастера через звуки. Звуковая палитра становится кодом в образной системе Джермано Челанта. Используя работы известных мастеров, где музыкальные инструменты выступают в

Пирюфон. Работа Фридриха Кастнера

качестве арт-объектов, автор идеи показа рассуждал на тему о роли границ звука и музыки в современном творчестве. Он как бы обращался к зрителю с посылом убрать живописные работы из музеев и сфокусировать свое внимание на звуке, услышать мир по-новому. Многие музыкальные инструменты были представлены в залах дворца абсолютно непригодными для извлечения звуков, как например скрипки и гитары Микеле Антонио Гранди, сделанные из мрамора, или работа Джорджа Мачюнаса «Пианино», на котором невозможно сыграть (клавиши этого инструмента наглухо прибиты толстыми гвоздями). Основная тема экспозиции прозвучала в изобретении Фридриха Кастнера пирофоне, внешне напоминающим орган, где прослеживается попытка соединить музыку с цветом, в инструментах Роберта Раушенберга и Кена Батлера из простых бытовых предметов, в эксперименте итальянского футуриста Луиджи Русоло с шумогенератором «Интонарумори», издающего различные звуки. В контексте заявленного была выставлена работа Марселя Дюшана «Спрятанный звук»: в коробочке между двумя медными листами спрятан некий звуковой предмет, предположительно детская погремушка. Вариации с музыкой и звуком на заданную тему удачно продолжили наши современники Маурицио

Гитара. Творение Микеле Антонио Гранди

Каттелан, Николя Бернье, Мартин Мессье, Элизео Маттиаччи, Ребекка Хорн, Том Вессельман, Лори Андерсон. Изменение пластической и образной системы искусства достаточно легко воспринимается юношеской аудиторией, настроенной на эксперимент и игру, и как точно отмечает профессор А.Г. Баканурский «в компьютеризированном мире, столкнувшемся с мифом о роботе, необходима спасительная форма бытия – игра, являющаяся гарантом того, что человечеству доступна какая-то из форм надежды» [1, 248]. Некоторые экспонаты выставки открывали возможность для зрителя непосредственно поучаствовать в создании музыки и звуковых вибраций, подчеркивая условность границ между звуком и искусством. Нажимая на клавиши инструментов, каждый мог творить реальность, опосредованно тактильно воздействуя на нее.

Это только один из многих примеров того, как меняются критерии подхода к восприятию произведений искусства и осознание того, что завтра станет классическими образцами.

Также в 2015 году в Специальную программу 6-й Московской биеннале современного искусства вошел международный фестиваль «Видеть звук» [3]. Этот проект был посвящен художественным экспериментам известных авторов из разных стран, объединивших в своих работах новейшие аудиовизуальные технологии и формы звука, музыки, света. Посредством использования разных видов медиа участники мультимедийной интерактивной выставки «Диалоги света и звука» пытались найти новые формы искусства. Необычный формат экспозиции наполнял пространство зала необходимым вдохновением, между художником, материалом работы и зрителем. Интерактивные свето-звуковые инсталляции Дана Бринкманна и Ненада Попова следовали за посетителями выставки, арт-объекты Эвелины Домнитч и Дмитрия Гельфанда создавали эфемерные конфигурации светящихся изображений, а исследования восприятия света и трехмерности пространства воплощались в светодиодных фигурах Арноута Майера.

Арт-объект. Мальчик-барabanчик. Работа
Маурицио Каттелана

Именно на стыке новых технологий и искусства изменилось зрительное восприятие художественного произведения, полностью увидеть и понять которое можно только под определенным углом или с определенного места. Медиа технологии расширяют возможности нашего глаза и нашего выбора под каким ракурсом рассматривать картину (объект) и воспринимать. Но тогда медиахудожник находится в прямой зависимости от зрителя, который должен стать участником процесса творчества и без присутствия которого он не может существовать. Новое направление сайнс-арт демонстрирует нам, что художником и творцом «Оазиса» может стать каждый желающий. «Оазис» – это интерактивный экран покрытый слоем песка. Если сдвинуть песок – на экране зарождается жизнь в виде инфузорий, бактерий, эволюционирующих в медуз, потом в черепахах и мелких рыбешек. Процесс притягивает и завораживает условного «творца эволюции». Ведь можно сделать два независимых оазиса, разделив их черным песком или убрать песочную преграду соединив оазисы вместе. Всё будет зависеть только от действий участника [6].

Медиаискусство, раздвигая границы восприятия и возможностей человека в творчестве, предлагает ему войти в

пространство образа, где художник и зритель представляют одно целое. Этот образ находится в постоянном движении. С одной стороны, это место в пространстве, которое получил мастер с помощью видеокамеры, звука, перформанса, инновационных технологий, требует «новый ландшафт» музейной среды. С другой – замечательно вписывается в традиционное поле музея. Подобная амбивалентность определена тем, что новые медиа быстро устаревают и теряют актуальность, а образы ими созданные эфемерны и виртуальны. Это помогает быть представленным медиаискусству на разных выставочных площадках, в том числе и в известнейших музеях мира.

Благодаря мультимедийным метаморфозам, современное пространство музея превращается в интерактивное арт-пространство с элементами хеппенинга и перформанса, участниками и творцами которого становятся посетители выставки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баканурский А. Г. Жизнь как игра и представление. – О.: Астропринт, 2001. – 256 с.
2. Валери П. Об искусстве. http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt
3. Видеть звук. <http://www.institutfrancais.ru/ru/moskva/videt-zvuk-festival-zvuka-v-sovremennom-iskusstve>
4. Впечатления 2.0 <http://www.arts-useum.ru/events/archive/2015/impressions/>.
5. Непустой звук: выставка Art or Sound от Fondazione Prada <https://www.buro247.ru/fashion/our-choice/vystavka-art-or-sound.html>
6. Пурьжинский Н. Сайнс-арт: как научные исследования становятся объектами современного искусства <http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/160988-science-art>.

Надійшла до редакції 26.10.2015