

Границы и возможности визуальной интерпретации произведений изобразительного искусства в восприятии современных подростков: к постановке проблемы

Д.Е. Ершова

Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена
iskysstvo123@gmail.com

Аннотация

В статье исследуются проблемы границ и возможностей визуальной интерпретации произведений изобразительного искусства в восприятии современных подростков.

Богатство и разнообразие виртуальной культуры, представленной в Интернете приходит в противоречие с традиционностью мышления профессионалов-искусствоведов в России. Налицо разрыв в установке на восприятие произведений искусства современными подростками, воспитанными в интернет-среде и преподавателями истории искусства в образовательном учреждении. Вопрос взаимодействия этих различных точек зрения в современном образовании требует своего научного исследования.

Ключевые слова: интернет; искусство; образование.

Введение

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием компьютерных технологий, проникающих во все сферы человеческой деятельности, обеспечивающих распространение информационных потоков между людьми и образующих тем самым глобальное информационное пространство. В связи с этим трансформируются основные парадигмы восприятия мира: вместо относительной стабильности – перманентные изменения; локальные практики впитывают глобальные и, утрачивая свою самобытность, рождают новые поликультурные традиции; происходит виртуализация большинства сфер жизни и интеграция информационных пространств.

В современном обществе Интернет является универсальной коммуникационно-информационной средой с комплексом своих специфических информационных технологий.

Проникновение Интернет-технологий в сферу искусства существенно его дополняет и видоизменяет. Традиционные формы искусства, такие как: живопись, музыка литература и т. д. переходят в цифровой формат и поселяются в Интернете, но кроме того, возникают совершенно новые образования, такие как сетевое искусство.

Компьютерная технология размывает границу между художником и зрителем, между содержанием и методом доставки этого содержания. Этот феномен и интерпретируется как интерактивность. Существование сетевого искусства остро ставит проблемы критериев искусства, где традиционные эстетические критерии существенно видоизменяются.

1. Психологические особенности современных подростков

В изучении вопроса появления новых моделей визуальной интерпретации произведений искусства в интернет-пространстве, прежде всего, нужно иметь ввиду тот факт, что современные педагоги имеют дело с новым поколением, выросшим в новой среде. К основным психологическим новообразованиям современных подростков можно отнести, например, высокую степень лояльности к компьютерным технологиям, ориентация на использование интернет-сервисов во всех сферах человеческой жизни. Подростков отличает привычка жить в информационно-перенасыщенной среде, где существует множество альтернативных точек зрения и моделей поведения. Стрессовые состояния вызваны не переизбытком информации, а чаще, напротив, ситуациями информационной депривации.

Также современные школьники характеризуются самостоятельностью и независимостью в поиске информации, в отличие от устаревшей ориентировки на учителя или родителей, как основного источника знания. Создание релевантных запросов и структурирование полученной информации для них не вызывает затруднений. Также опытные веб-серферы осваивают способность за очень короткое время считать веб-страницу, определяя для себя, какую ценность она может нести. Скорость и импульсивность вообще можно считать приоритетными доминантами современного веб-браузинга – юные интернет-пользователи вырабатывают навыки и привычки, помогающие им справляться с потоком избыточного контента.

Подростков отличает отсутствие стремления запоминать большое количество фактов, а также их информационный источник. В нужной ситуации факты легко можно найти в сети, а их источник «теряется» в череде множества гиперссылок. Вместо того чтобы использовать внешние авторитеты, подросткам приходится полагаться на собственную внутреннюю уверенность, ведь в интернете на любой найденный ими факт найдется «антифакт», который его опровергает. В условиях перманентной изменчивой информационной среды, приближенной к «текучести» текста «Википедии» возрастает вероятность изменения собственной позиции и мнения на прямо противоположное. Из множества противоречивых фактов, каждый пользователь вынужден моделировать собственную «картину мира», при этом он сосредоточен скорее не на поиске окончательной истины, а на самом процессе поиска.

В результате свободного «интернет-серфинга» современные подростки занимаются созданием собственного «текста» из разрозненных фрагментов веб-страниц (он может быть вербальным, а может состоять из картинок, образов, звуков и их различных комбинаций). Для юных интернет-пользователей характерна клиповость сознания. Вследствие этого у подростков растёт скорость восприятия информации, однако возникает трудность с тем, чтобы удерживать внимание на одном предмете дольше восьми секунд.

Сильная сторона современных подростков – возросшая способность к многозадачности. Они могут одновременно слушать музыку, общаться в чате, сёрфить по интернету, редактировать фото и делать при этом уроки или работать.

Визуальный язык заменяет новому поколению текст. Превалирование обмена визуальной информацией, вкупе с активным использованием «смайликов» и «стикеров».

Современных подростков отличает этническая и культурная размытость. Религия и национальность не имеют значения, важнее талант и интересный опыт. Молодое поколение намного толерантнее к разным взглядам, сексуальным ориентациям, этносам и культурам.

Виртуальные сетевые сообщества существенным образом повлияли на развитие социальной активности молодежи. Различные субкультурные сообщества и их деятельность постепенно перемещается в виртуальную сферу.

Для подростков характерно стремление к созданию собственного виртуального пространства (блога, станицы социальной сети). На первом этапе оно, зачастую, насыщенно готовым интернет-контентом, но в большинстве случаев это приводит к попыткам создания собственного творческого контента (фото, видео, арт).

Современную молодежь отличает «слияние» с собственным мобильным интернет-устройством, восприятие его как важный аспект своей целостности и идентичности (хранение социальных контактов, интернет-ссылок, личных фото и видео).

Привыкнув функционировать в гипер-свободном пространстве интернета, где они сами решают где, как, в каком количестве и какую именно информацию потреблять новое поколение подростков оказываются не готовы к стандартным правилам или иерархиям, они ищут более открытые и свободные зоны для реализации своих идей.

Интенсивность проявления вышеперечисленных психологических особенностей находится в прямой зависимости от уровня интернет-аддикции подростка. Чем сильнее зависимость от цифровых устройств, тем более устойчивые изменения происходят в психологической сфере.

2. Виртуальная репрезентация произведений искусства

В настоящее время в интернет-пространстве наблюдается неуклонный рост объема визуальной информации, обладающей большой информационно-энергетической емкостью. Визуальный компонент неразрывно связан с восприятием образной сферы в целом и сферы изобразительного искусства в частности.

Трансформации художественного видения отражают глубоко обусловленные сдвиги базовых культурных представлений. В современную визуально-плюралистическую эпоху, все произведения мирового искусства доступны в интернете. В результате мы имеем их в воображаемых виртуальных музеях, они могут быть представлены в хронологической последовательности, географической группировке или же в других различных вариациях. Этот факт приводит к тому, что современный зритель зачастую плохо представляем себе их контекст и историческое функционирование.

Давно перешагнув границы специализированных искусствоведческих, музейных, образовательных и просветительских ресурсов, визуальные репрезентации произведений искусства сейчас интегрированы в неформальное пространство социальных сетей. Это огромный по своим масштабам и ничем не регламентированный информационный массив, где произведения различных стилей, жанров и эпох могут быть представлены в причудливой комбинации. По сути любой интернет-пользователь, вне зависимости от образования может создать собственный сайт, осуществляя таким образом трансляцию своих личных эстетических предпочтений. Значительный и неуправляемый поток самых разнообразных визуальных моделей и схем, обрушивающихся на современного человека, с его быстро сменяющимися темами и сюжетами, и поражающими эклектикой образами. Классические произведения искусства, перевоплощенные в разнообразные стилизации и пародии, порождают мозаичность восприятия (Рис.1)

Большую часть информационного массива занимают многочисленные дубликаты одних и тех же цифровых изображений, и сопровождающих их текстов. В одних случаях это абсолютные копии, но чаще всего они подвергаются небольшому редактированию. Особенно популярный контент имеет сотни и тысячи вариаций, при этом установить исходный источник информации представляет собой значительную трудность. При таком способе ретрансляции неизбежно возникновение различных неточностей и ошибок. Случайные или намеренные искажения данных, пробелы, смещения смысловых акцентов, изменение контекста – этот и целый ряд других факторов приводят к возникновению феномена совершенно иной интерпретации произведений искусства.

3. Призма поп-культуры

Любая историческая эпоха демонстрирует собственный вид художественного видения и производит соответствующие ему языковые средства, а также вырабатывает свою визуальную стратегию, с помощью которой можно прочесть любое произведение.

Современная массовая культура строится на принципе, в известной мере противоположном вертикали и пирамиде. Она отказывается от единой иерархии и притягивает к себе любые элементы любых субкультур – локальных, этнических, социально-демографических.

Эпоха постмодерна актуализирует прошлое с большой интенсивностью. Популярны комиксы, фильмы, сериалы, видеоклипы своеобразным образом используют культурное наследие предшествующих эпох. В них можно найти

сюжеты и образы, взятые из классической литературы, мифологии, истории. Дети, впервые сталкиваясь с этими сюжетами в произведениях искусства зачастую интерпретируют их через призму искажений, внесенных массовой культурой. Традиционная иконография уже не работает, в том случае, когда современными подростками под «Всадниками апокалипсиса» понимается не гравюра Альбрехта Дюрера и не библейский текст и т.д., а его визуальная и сюжетная интерпретация в популярном сериале «Сверхъестественное». Теперь мы должны говорить не только о культурной грамотности, но и о поп-культурной грамотности. [2]

Модификация языка искусства напрямую связано с культурным самосознанием эпохи. Возможность массового тиражирования произведений искусства и их доступность ведет к обесцениванию, не доходя до самых сложных и глубоких образцов, потребитель останавливается на более доступных и развлекательных моментах. В эпоху постмодернизма, впервые образы известных произведений искусства современные подростки получают опосредованно, через популярную культуру сериалов, интернет-мемов, видеороликов, веб-арта. И только после этого, небольшой процент знакомится с оригиналами. Это оказывает существенное влияние на восприятие этих произведений.

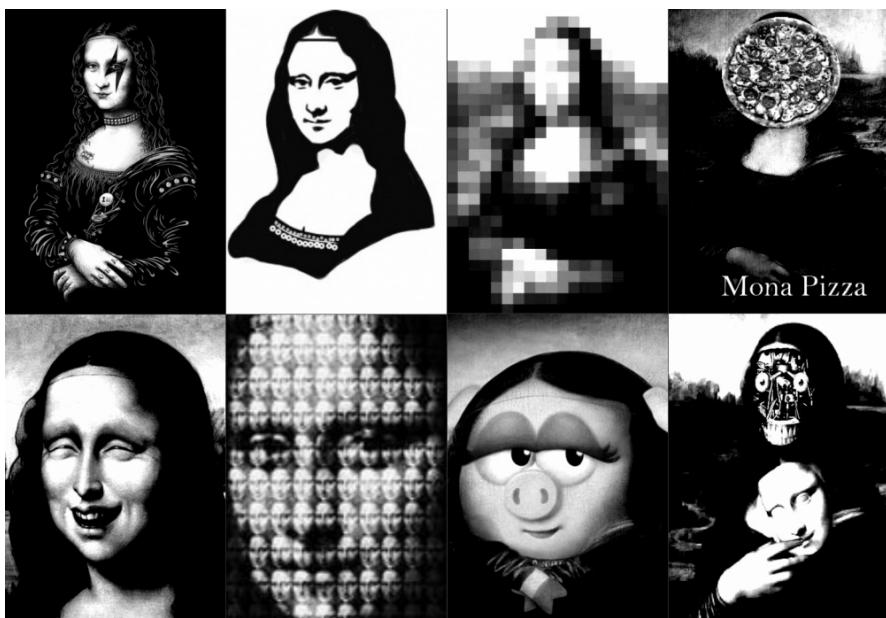

Рис. 1. Различные визуальные репрезентации образа Джоконды

4. Идея соучастия

Главной особенностью нет-арта на сегодня, как и пост-культуры в целом, является принципиальное отсутствие четкого разграничения искусства и

неискусства. Границы визуальной интерпретации в свободном сетевом пространстве существенно расширены. В настоящее время новой нетрадиционной системой творческого мышления стала свободная художественная практика, наилучшей базой для которой служит сфера интернета.

Каждый интернет-пользователь может свободно создавать свой собственный контент, соответствующий его эстетическим представлениям. Доступность специализированных компьютерных программ и мобильных приложений дает необходимую инструментальную базу для создания и редактирования фото, графических изображений, видео, gif-анимации, презентаций, слайд-шоу, коллажей и многого другого. Также, в настоящее время нет необходимости иметь специальное образование в области программирования для того чтобы разместить продукты индивидуального творчества на личной странице в социальной сети. Сегодня практически каждый интернет пользователь является не только пассивным адресатом визуального информационного потока, но и активным участником процесса создания новых интерпретационных форм и художественных схем. Происходит процесс коллективного создания отличных от прежних культурных репрезентаций художественного наследия прошлых эпох. Это может выражаться в форме «интернет-мема», «демотиватора», «эдвайса», «косплея», «гифа», «комикса», «эмодзи» и многих других новейших моделей передачи информации в интернет-пространстве. Эти разнообразные формы художественного пост-фольклора обладают сложным генезисом, вариативностью, ретранслируемостью и огромной скоростью распространения. Они порождает своеобразный тип художественной целостности, который, в свою очередь, оказывается весьма репрезентативным для понимания современного культурного поля, исторических особенностей культурной парадигмы в целом.

Заключение

В современном обществе становится актуальной такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в глобальные общественные и культурные процессы, формы мышления, деятельности, коммуникации, определяющие «лицо» современного мира. Появляется необходимость в индивидуальных образовательных стратегиях, которые реализуются не только в специально организованных учебных форматах, но и в других сферах жизни взрослеющего человека, возрастает роль неформального образования.

Темп происходящих изменений во всех сферах нашей жизни требует от ученика актуальных знаний. За последние годы Интернет стал крупнейшим хранилищем информации о важных и значительных достижениях и событиях в области культуры, ее истории, современном состоянии и перспективах развития. Именно в интернет-пространстве происходят основные кросс-культурные коммуникации, возникают новые культурные и эстетические модели и схемы. В данный момент существует противоречие между требованиями, выдвигаемыми современной информационным обществом и

отсутствием необходимого уровня педагогического освоения интернет-пространства, проблемами перехода на современный уровень коммуникации.

Проблема заключается в отсутствии согласования между большим искусствоведческим потенциалом, востребованностью в образовательной и развивающей деятельности различных форм сетевых художественных практик и порожденных ими творческих продуктов, и отсутствием должного научного осмысления этих процессов.

В большинстве существующих образовательных программ, где реализуется искусствоведческая деятельность учащихся, существует установка на восприятие произведений искусства в контексте эпохи, стиля или всего творчества автора. Такой подход дает комплексное, интегрированное представление об эволюции мировой художественной культуры, но не учитывает современную ситуацию бытования художественных образов в интерне-среде с ее тягой к актуализации образов прошлого через призму поп-культуры, обрывочностью и мозаичностью.

Богатство и разнообразие «живой» и виртуальной культуры, представленной в Интернете и формируемой им, приходит в противоречие с традиционностью мышления профессионалов-искусствоведов в России. Налицо разрыв в установке на восприятие произведений искусства современными подростками, воспитанными в интернет-среде и преподавателями истории искусства в образовательном учреждении. Вопрос взаимодействия этих различных точек зрения в современном образовании еще требует своего научного исследования.

Литература

- [1] Гадамер, Г. Г. Онемение картины // Актуальность прекрасного / Г. Г. Гадамер. М.: 1991. С. 187.
- [2] Докинз Р. Эгоистичный ген. Пер. с англ. Н. Фомина. М.: Мир, 1993. С. 318.
- [3] Лялина, О., Шульгин, А. Сети для художника // Коммерсантъ. 1996. 27 сент.
- [4] Нет больше высокой и низкой культуры, есть просто культура сегодня. Интервью с философом и культурологом Александром Павловым // Постнаука, 2014. URL: <http://postnauka.ru/talks/30135> (дата обращения: 22.01.2015).
- [5] Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Пер. с англ. Д. Борисов. М.: Ультра Культура, 2003. 368 с.
- [6] Савицкая Т.Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры // URL: http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/alhome/news/KVM_archive/articles/2013/03/2013-03_r_kvms3.pdf (дата обращения 22.03.2015).
- [7] Скородумова О.Б. Сетевое искусство и его особенности // Культура информационного общества: учеб. пособие. М., 2004. С. 97–113.
- [8] Могилевская Т. Русские художники в интернете // Художественный журнал. 2000. № 10. С. 48–52.
- [9] David Clark. Structure and Character of the Internet // Serious-Science, 2014. URL: <http://serious-science.org/videos/695> (дата обращения: 22.01.2015).
- [10] Shefrin, Elana. Lord of the Rings, Star Wars, and Participatory Fandom: Mapping New Congruencies between the Internet and Media Entertainment Culture // Critical Studies in Media Communication. 2004. № 21(3). С. 261–281.

Boundaries and possibilities of visual interpretation of art in the perception of contemporary teenagers

D. Ershova
Herzen University

Theses to the problem of boundaries and possibilities of visual interpretation of art in the perception of contemporary teenagers.

The richness and variety of virtual cultures represented on the Internet comes into conflict with the traditional thinking of art professionals in Russia. There is a gap in the installation on the perception of works of art by modern teenagers, brought up in the Internet environment and the art teachers in an educational institution. The question of interaction between these different points of view in modern education requires its own scientific research.

Keywords: Internet; art; education.