

М.Р. Барсукова

(науч. рук. Т.В. Барсукова)

ИСКУССТВО ПРОШЛОГО – СПУТНИК ПУТЕШЕСТВИЯ В БУДУЩЕЕ

Современное развитие искусства невозможно без его теснейшей взаимосвязи с творчеством и мастерством прошлого. Именно богатство опыта накопленного поколениями закладывает формирование новых художественных мировоззрений и связывает таинственными нитями мира далекие и близкие. Такая магическая общность говорит о том, что вся жизнь на планете сотворена как единое совершенное во времени, движении и пространстве художественное произведение, гармонично сочетающее чередования времён. Если всю историю искусства рассматривать подобным образом, то становится очевидным, что в пропорциях времени существуют фундаментальные крупные основы – центры композиции в виде маститых шедевров предков, вокруг которых уже в иных пропорциях кружатся миры будущих произведений. Художественная канва времён гармонично влетает в свое пространство всевозможные композиционные контрасты, в которых руины соседствуют с новейшими конструкциями, антикварные вещи удачно вписываются в современные интерьеры, а древняя символика не теряет своей актуальности в дизайнерских проектах. Все это показывает неразрывную связь культур и поколений, которые неизбежно пересекаясь во времени, дополняют и обогащают друг друга.

Существующая в мире борьба за чистоту фольклора, ортодоксальное сохранение традиций и культур, как правило, ведется людьми поверхностными и невежественными, которые, стремясь к защите внешней атрибуции, неспособны заглянуть дальше. Чрезмерное следование традициям разрушает естественность движения времени, которое невозможно остановить или повернуть назад. Фанатичные призывы к соблюдению и восстановлению народных ритуалов, скорее отталкивают молодежь, нежели притягивают, поскольку теряют прежние смыслы. В глубинах профессионального искусства всегда сохранялась связь с фольклором, но на другом уровне. Профессиональное искусство не стоит на пути противоборства, а ищет содружества и новых перевоплощений народного, и в этом направлении традиции никогда не были потеряны или забы-

ты. К примеру, А.С. Пушкин в свое время по-новому интерпретировал сказки Арины Родионовны. М. Врубель, изображая Волхову, Пана, царевну Лебедь, испанок в народных костюмах, скорее пытался отобразить особенности народного духа, нежели соответствия костюмов и орнаментов какому-либо народу и периоду времени. И что уж говорить о великом количестве музеев, письменных и литературных источников, памятников архитектуры, которые никуда не исчезали. Художественные галереи (к примеру, Третьяковская галерея) вырабатывают установку «жизни на два дома» [1, с. 2], сохраняя искусство прошлого и современного. В профессиональных традициях копирование всегда остается только подражанием и не больше. Ни один, уважающий свое творчество архитектор, художник, скульптор, дизайнер, не станут заявлять, что необходимо строить, лепить, изображать так, как это выполняли наши предки. Это просто невысказано. Но учиться мастерству у великих художников – прямая обязанность каждого начинающего.

Не исчезают также традиции общения с природой, которая не имеет границ времени. Современные художники и дизайнеры постоянно находят новые воплощения собственных идей в безграничном пространстве природного мира. «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться» [2, с. 315]. Сохранение традиций пейзажной живописи и яркие дизайнерские интерпретации являются ярким тому примером. Вечность природы дает возможность связывать открытия прошлого и настоящего. И, можно сказать, что она является неисчерпаемым источником вдохновений, которые невозможно вписать в какие-либо этапы или периоды, так как природа постоянна, духовна и таит в себе сакральное совершенство. Так, по мнению Леонардо да Винчи «внутри различных деревьев и растений будут храниться величайшие сокровища человечества» [2, с. 207].

Уникальность сегодняшнего времени заключается в том, что классическое искусство, к примеру, живопись Леонардо да Винчи, можно расположить в одном музее с живописью Ван Гога или Малевича, а диски с музыкой Бетховена продавать на одном прилавке магазина вместе с тяжелым роком. Это дает возможность сравнивать, выбирать и по-новому анализировать происходящее. Горнило цивилизации не уничтожает культурные ценности, оно наоборот, начинает усиливать и обострять потребность в них, обжигая, закаляя их заново,

счищая с них лишнее, и, тем самым, укрепляя и обновляя их. Многовековой духовный опыт невозможно искоренить, поскольку он возникает не из человеческих традиций, и утверждается не через создание или восстановление внешней атрибутики.

Ситуация, наблюдаемая в искусстве сегодня, представляет собой небывалое количество стилей, направлений и технологий, количество которых с каждым годом все возрастает. В данной ситуации творческая индивидуальность отдельно взятого художника, архитектора или дизайнера растворяется в бурном потоке времени, вмещающем бесчисленные множества индивидуальностей. В таком водопаде теряются и смываются в одну общую стремнину отшлифованные временем булыжники и случайные обломки, могучие деревья и кучи опилок. Все заверчено в одном вихре времени, смешивающем в единый водоворот то, что было до и после, вчера и сегодня. Остается только надеяться, что самые весомые глыбы не подвержены разрушению, а время все расставит на свои места, установит границы и расчистит пути к новому.

Очевидным становится то, что современное искусство обязательно должно быть современным, оно не может оставаться таким, как было сто лет назад, по причине того, что жизнь находится в постоянном движении, и невозможно молодому обществу жить по-старому, как молодому лицу носить морщины столетнего. Но, несомненным остается факт, что молодость, старость и зрелость всегда шли рядом, рука об руку. Каждое молодое поколение рождено от зрелого и вскормлено мудростью старого, и в едином ритмическом созвучии сосуществуют бабушки с внуками, высохшие деревья и молодая поросль. Подобным образом происходит и становление искусства. Современная тенденция к дизайну ассоциируется с тяготеющей к инновациям молодостью, которая возможно скоро перейдет в новую стадию развития, доселе неизведанную. Новые технологии сменяют новейшие, а современная дизайнерская эстетика сменится, например, на виртуальную эстетику или космоэстетику. Но, при этом, древнейшие уникальные произведения не будут забыты, они заживут в новых современных способах ретрансляции, потому что молодое, несомненно, всегда будет помнить и заботиться о старом. Так и будут они существовать всегда вместе, путешествуя по времени.

Библиографический список

1. *Искусство XX века*. Государственная Третьяковская галерея. / Под ред. Я.В. Брука. Москва: Галарт. 2000.
2. *Леонардо да Винчи*. Афоризмы и предсказания / Леонардо да Винчи. Москва: Дом Славянской книги. 2010.

Ю.В. Беловусова

(*науч. рук. Н.А. Фатеева*)

ИННОВАЦИИ В ИСКУССТВЕ

«Искусство объединит человечество. Искусство едино и нераздельно.

Искусство имеет много ветвей, но корень один.

Искусство есть знамя грядущего синтеза.

Искусство – для всех. Каждый чувствует истину Красоты.

Для всех должны быть открыты врата «священного источника.

Свет искусства озарит бесчисленные сердца новой любовью.»

(*Н.К.Рерих*)

Анализируя особенности современного искусства и взаимодействие науки и искусства, режиссер Вадим Кошкин считает, что классическая наука возникла именно тогда, когда искусство стало классическим. Неклассической наука стала тогда, когда искусство перестало быть классическим. Сегодня, когда наука становится постнеклассической, оперирующей в нано-мире между наименьшими искусственными механизмами и наибольшими живыми молекулами, искусство также перемещается в трансграничную область, соединяющую сухой силиконовый мир с влажной биологией живых систем [3]. Подобные взгляды возникают в связи с неумолимым возрастанием темпа жизни: наука и техника не стоят на месте, и все время предлагают потребителю продукты, гаджеты, технические модернизации и т.д. Сегодня невозможно представить жизнь человека без мобильного телефона, компьютера с массой «новомодных» операционных систем, автомобилей, наконец, интернета – массового поглотителя времени и «стерателя» расстояний.

Не удивительно, что искусство, являясь частью общества, отражая его мировоззрение, органично вплетенное в него, не стоит на месте. На него оказы-