

STIEGLITZ
ACADEMY

ISBN 978-5-6049363-0-6

9 785604 936306

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXI ВЕКА
В ДИАЛОГЕ ЭПОХ: ИДЕИ, СТИЛИ, МАСТЕРА

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXI ВЕКА
В ДИАЛОГЕ ЭПОХ:
ИДЕИ, СТИЛИ, МАСТЕРА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ**
имени А. Л. Штиглица

**ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXI ВВ. В ДИАЛОГЕ ЭПОХ:
ИДЕИ, СТИЛИ, МАСТЕРА**

*Материалы научно-практической конференции,
посвященной 30-летию кафедры искусствоведения
СПГХПА им. А. Л. Штиглица*

29 сентября 2022 года

Санкт-Петербург
2022

УДК 7.01:7.03

ББК 85.1

О 82

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица».

Научная редакция и составление:

А. В. Карпов, профессор Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА имени А. Л. Штиглица, кандидат культурологии, доцент, член Ассоциации искусствоведов;
Н. Н. Мутья, профессор Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА имени А. Л. Штиглица, кандидат искусствоведения, доцент, член Союза художников РФ.

Редакционная коллегия:

К. В. Бандорина, Г. А. Власова, А. Ю. Волохова,
Т. В. Горбунова, Е. Ю. Лекус, Г. Е. Прохоренко.

Рецензенты:

Н. М. Калашиникова, ведущий научный сотрудник Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), доктор культурологии, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Союза художников РФ;
И. В. Палагуца, заведующий кафедрой искусствоведения СПГХПА имени А. Л. Штиглица, доктор исторических наук, доцент.

О 82

Отечественное искусство конца XIX — начала XXI вв. в диалоге эпох: идеи, стили, мастера. Материалы науч.-практ. конф., 29 сентября 2022 г.: сб. науч. ст. / ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» ; науч. ред. и состав. А. В. Карпов, Н. Н. Мутья. — СПб. : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. — 383 с., ил.
ISBN 978-5-6049363-0-6

В сборник вошли материалы научно-практической конференции «Отечественное искусство конца XIX — начала XXI вв. в диалоге эпох: идеи, стили, мастера», посвященной тридцатилетию кафедры искусствоведения СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

Авторы научных статей, составляющих сборник, стремились раскрыть феномен отечественного искусства как целостного явления в его исторической динамике и многообразии конкретных форм (на материале прежде всего пространственных искусств — живописи, скульптуры, графики, архитектуры, декоративно-прикладного искусства).

Материалы сборника сгруппированы в три тематических раздела — «На рубеже XIX — XX веков», «От авангарда до неонконформизма», «Грани современности», — представляющих художественно-эстетическое, стилистическое, творческое своеобразие соответствующих периодов истории отечественного искусства.

Издание адресовано искусствоведам, культурологам, историкам, студентам и аспирантам гуманитарных специальностей, а также специалистам-практикам в сфере художественной культуры.

ISBN 978-5-6049363-0-6

© Коллектив авторов, 2022

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2022

ИНТЕРНЕТ-ВИЗУАЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОМ ИСКУССТВЕ 2010-Х ГГ.¹

Статья посвящена исследованию влияния интернет-визуальности на художественный процесс. Рассматриваются как произведения художников, работающих в области пост-интернет искусства (В. Абиха, Е. Крафта, А. Чернышева, А. Блохина, Г. Кузнецова и др.), так и работы авторов, напрямую не связанных с этим направлением, но затрагивающих в своем творчестве тему воздействия цифровой и интернет-эстетики на современное искусство (М. Свищева, М. Данцис и др.). Анализируются объекты, видео, скульптура, живопись и инсталляции 2010-х гг. в контексте проблемного поля искусства пост-интернета: интернет-зависимость, эскапизм, манипуляции сознанием, переизбыток информации, трудности перехода из онлайн в офлайн, цифровая ностальгия и др.

Ключевые слова: интернет-визуальность, искусство пост-интернета, цифровое поколение, искусство 2010-х годов, искусство в эпоху Интернета, современное российское искусство.

A. I. Karlova

INTERNET VISUALS IN THE RUSSIAN ART OF THE 2010S

The article is devoted to the study of the influence of the Internet visuality on the art process. The subjects of study are both the works by post-Internet artists (V. Abikh, E. Kraft, A. Chernishev, A. Blokhin, G. Kuznetsov, etc.) and the works of the authors directly not related to this area, but dealing with the impact of digital and Internet aesthetics on contemporary art (M. Svishev, M. Dancis etc.). Objects, video, sculpture, painting and installations of the 2010s are analyzed in the context of the problematic field of post-Internet art: Internet addiction, escapism, manipulation of consciousness, information overload, difficulties in self-identification, etc.

Keywords: Internet visuality, post-Internet art, digital generation, contemporary Russian art.

Сегодня, в эпоху визуального бума, проблемы визуальности все чаще становятся объектом философских, культурологических, социологических,

искусствоведческих и междисциплинарных исследований. Визуальность Интернета в этом контексте рассматривается как один из ключевых аспектов развития визуальной культуры в целом [1; 4; 5]. Стремительное развитие и повсеместное распространение Интернета в XXI веке, интеграция интернет-технологий в основные сферы человеческой деятельности позволяют говорить о переходе экранной культуры из области отраженной реальности в область физической реальности. Многие жизненно необходимые процессы и действия становятся в наше время значительно усложнены или невозможны без участия цифровых и интернет-технологий, Интернет превращается из вспомогательного инструмента в равноправное пространство жизни и профессиональной деятельности. Художественное осмысление этой новой реальности XXI века становится важной задачей современного искусства.

Период 2010-х гг. стал временем развития международного художественного движения, получившего название «искусство пост-интернета». Зародившись в середине 2000-х гг. в среде художников нет-арта, в 2010-е пост-интернет получил быстрое распространение на интернациональной арт-сцене [9], и сегодня это направление включает как цифровых художников, так и живописцев, скульпторов, графиков, перформеров, стрит-артистов, авторов объектов и инсталляций. Термин «искусство пост-интернета» впервые был предложен художницей и теоретиком медиа Марисой Олсон в 2006 году и относился тогда к творчеству художников, рожденных после 1989 года (то есть после появления Интернета) и использовавших идеи, инструменты и эстетику Всемирной сети. Сегодня направление не имеет возрастных ограничений, и его главной особенностью является стремление авторов к соединению онлайн и офлайн миров: они создают в основном работы, которые существуют в материальном пространстве. Поэтому пост-интернет редко создается средствами цифровых технологий, так как является скорее искусством об Интернете [7] и входит в сферу интересов художников, работающих в самых разных направлениях и с любыми материалами.

Необходимо разделять собственно пост-интернет как направление и эстетику пост-интернета, которая может обнаруживаться в творчестве авторов, не связанных напрямую с этим движением. В российском искусстве 2010-х — начала 2020-х гг. не много художников, осознанно работающих в области пост-интернета. Но влияние интернет-визуальности на искусство, проявляющееся в обращении художников к образам из интернет-среды, становится в этот период значительным. Наиболее тесно российский пост-интернет связан со стрит-артом. На схожесть структуры пространства города и киберпространства неоднократно указывал художник, куратор и теоретик уличного искусства Игорь Поносов [3]. Обращение уличного

искусства к проблематике интернет-среды открывает дополнительные возможности воздействия на зрителя: художники «играют» на сопоставлении трехмерной и экранной среды, вскрывая одну из актуальных проблем современности — проблему поглощенности гаджетами молодого поколения.

Интернет-зависимость стала одной из центральных тем в творчестве петербургского художника Владимира Абиха (р. 1987 г.), который в 2017 г. создал работу *You are offline* (ил. 1). Он повторил в многократно увеличенном масштабе на пустой стене в районе Коломны (Санкт-Петербург) знакомую любому пользователю Сети страницу браузера Google Chrome при отключенном интернет-соединении. Изображен пиксельный динозавр и кактусы — узнаваемые элементы знаменитой игры, доступной без Интернета. Ниже — крупная надпись *You are offline*, призванная «вырвать» погруженного в свой смартфон прохожего из пространства собственного гаджета, заставить его ощутить собственное нахождение в материальном пространстве, вернуть забытое ощущение «здесь и сейчас». Иронично смотрятся написанные в столбик рекомендации по поведению в условиях отсутствия Интернета (*Don't panic, Look around, Interact with reality*), напоминая предписания психоаналитика или инструкцию по поведению в случае катастрофы.

Интернет-зависимость стала главной темой III биеннале уличного искусства «Артмосфера» (Москва, 2018 г.): кураторы разделили экспозицию на Винзаводе на три части: «Онлайн», «Постинтернет» и «Офлайн». Стрит-артисты (арт-группа «Злые», Данини, В. Абих и др.) предложили здесь свое прочтение этой проблемы, но общим для них было критическое отношение к повсеместной цифровизации и росту значения Интернета в современной жизни. Одним из наиболее оригинальных стал проект В. Абиха «Поток» (2018 г.), который художник посвятил процессу просмотра новостной ленты соцсетей. Тот визуальный эффект, который возникает при перелистывании новостей на экране, напоминает мелькающие картинки на детских стерео-варио календариках. Художник соединил несколько случайных фрагментов новостной ленты и напечатал их на лентичулярном пластике. В результате зритель, проходя мимо этих работ, наблюдал привычное меняющееся изображение, но воплощенное на материальном носителе, к тому же несущим ностальгические коннотации.

Ностальгия по ушедшим образам компьютерного мира и мира Интернета стала отдельным направлением пост-интернета. Проект Данини (р. 1987 г.) «Диск D» (выставка в галерее Fragment Gallery, Москва, 2019 г.) отсылает к периоду детства автора и демонстрирует любопытные свойства памяти, в которой нередко сливаются воедино несовместимые образы. Данини показала здесь серию «Окна»: гобелены, на которых были вышиты диалоговые

окна операционной системы Windows и страницы веб-сайтов. Ностальгируя по советским настенным коврам и, одновременно, по первым компьютерным операционным системам 1990-х гг., Данини уравнивает их значение в этой серии, придавая материальное измерение нематериальным объектам. Метод перевода цифровых изображений в аналоговые лежит и в основе творческого подхода Ивана Тузова (р. 1984 г.): в технике стеклянной мозаики он создает пиксельные образы, соединяя персонажей из разных игр, мультфильмов и рекламы. В работе «Микки и Чебурашка» (2019 г.) [2, с. 16] два героя любимых мультфильмов российских детей 1990-х гг. держатся за руки, при этом их образы предельно обобщены. Они напоминают искажения изображений при низком интернет-соединении или графику первых 8-битных компьютерных игр того же периода.

На выставке «Поколение тридцатилетних в современном Русском искусстве» (2021 г., Русский музей) [2] были собраны работы художников цифрового поколения (термин М. Пренски, относящийся к людям, родившимся в 1980-е гг. и воспринимающим цифровые технологии как неотъемлемую часть жизни) или поколения миллениалов². Многие работы выставки напрямую были связаны с интернет-визуальностью. Например, объекты Максима Свищева из серии «Головы» (2018 г.) стали интерпретацией нового алфавита смартфонов XXI века, получившего название «эмодзи». Эти цифровые знаки-пиктограммы заменили целые слова и предложения и оказались излюбленным элементом современной телефонной переписки. Лаконичные и безличные, они превратили эмоции в набор однотипных знаков. Свищев создал свои «эмодзи». Вылепленные из полимерной глины, его объекты напоминают детские поделки из пластилина и не имеют ничего общего с холодным цифровым миром. Цифровая визуальность всегда являлась одной из главных тем в творчестве Свищева. В другом его объекте выставки «Поколение тридцатилетних...» — надувной скульптуре «Мое авокадо» (2018 г.) — он применяет законы компьютерной графики для создания трехмерного объекта. Использование ярких локальных цветов, прорисовка структурообразующих линий, обращение к необычной технологии (надувная скульптура изготавливалась по компьютерному эскизу автора) придают объекту нематериальную образность: он как будто создан не для физического пространства, а для виртуальной реальности. Не будучи художником пост-интернета, Свищев использует многие приемы и принципы этого направления.

Переход из онлайн в офлайн и обратно, игра визуальными противопоставлениями объектов реального и виртуального мира оказываются центральной темой работ художника в последние годы. Будучи изначально видео-артистом, Свищев к концу 2010-х гг. ощутил проблему переизбытка

цифровой информации и перешел от работы с исключительно дигитальными технологиями к их слиянию или даже к рукотворным практикам. В этом отношении его подход близок к творчеству британского художника и теоретика пост-интернета Арти Виерканта (р. 1986 г.). В своем проекте «Материальная основа» (выставка в музее Киасма, Хельсинки, 2018 г.) Виеркант поместил увеличенные фрагменты компьютерной графики на стены выставочных залов и в проемы дверей. Создавая эффект пересечения двухмерного и трехмерного миров, художник подчеркнул взаимозависимость этих пространств сегодня и связанные с ней трудности перехода из одного поля в другое.

Манипуляции массовым сознанием, связанные с интернет-технологиями, стали темой нескольких проектов Егора Крафта (р. 1986 г.). Рассматривая Интернет как пространство великих мистификаций, Крафт создал проект-эксперимент. Был запущен веб-сайт, на котором провозглашалось изобретение нового уникального цвета, который не в состоянии воспроизвести фото- и видеотехника. Публиковались интервью с людьми, якобы видевшими этот цвет и испытавшими невероятную силу его воздействия. В результате художник получил несколько официальных предложений о сотрудничестве от нескольких фирм. Эксперимент лег в основу выставочного проекта, показанного на нескольких мировых арт-площадках.

Интернет как пространство *бегства от реальности*, а нередко и создания образа вымышленной жизни стал объектом художественного осмысления Маши Данцис (р. 1972 г.) в проекте «Ники святых» (2019 г.). Импульсом послужила популярность в 2010-е гг. в сети YouTube роликов, посвященных модному увлечению реалистичными куклами-младенцами — «ньюборнами». Снятые на видео в ситуации кормления, переодевания, прогулки, эти куклы обретали жизнь только в пространстве Интернета, создавая для своих владельцев вымышленную реальность материнства, существующую только в Сети.

Проблема эскапизма в пространстве Интернета и связанные с этим *трудности самоидентификации* современного человека, живущего в эпоху бесконечного информационного потока, оказались в центре внимания художников группы Crocodile Power (Петр Голощанов, р. 1982 г., Оксана Симатова, р. 1979 г.). Их интересует та новая мифология и новое массовое сознание, которые только формируются сегодня, в период бурного развития цифрового мира. На выставке в галерее Марины Гисич «Привлечь внимание делающего селфи сфинкса» (Санкт-Петербург, 2021 г.) они предложили зрителю живопись, скульптуру, объекты и инсталляции, вдохновленные одновременно и визуальностью Интернета, и традиционной сказочной (мифической) образностью. Выставка New Nature в ЦВЗ «Манеж» (Санкт-

Петербург, 2021 г.), представившая проект группы Recycle (Андрей Блохин, р. 1987 г., Георгий Кузнецов, р. 1985 г.), объединила две реальности — дополненную и осязаемую, представив безрадостную картину развития человечества в условиях стремительного распространения Интернета и цифровых технологий. Оба проекта стали пространством художественного диалога с новыми технологическими возможностями эпохи Интернета и размышлением о дальнейшем пути человечества в контексте необходимости синхронного существования в двух реальностях.

Футуристические фантазии российского художника пост-интернета Аристарха Чернышева (р. 1968 г.) носят более оптимистичный и ироничный характер. В своем проекте для галереи Бизоп «Human Update: без вкуса, без цвета, без запаха» (Казань, 2019 г.) он предложил концепцию постепенного слияния человека с машиной, при котором медицина замещается технологией, а человек в случае поломки чинится и обновляется. Воплощенный в форме напечатанных на 3D-принтере скульптурных объектов, видео и фотографий, проект соединил узнаваемые образы интернет-среды. Художник играет здесь, например, с таким сугубо техническим элементом визуальности пространства Интернета, как стертая картинка во время процесса загрузки картинки. В результате возникают работы, воспроизводящие семейные фотографии, на которых вместо лиц — точки, мгновенно считываемые опытными интернет-пользователями как знак ожидания загрузки объекта при медленном интернет-соединении. Выводя зрителя в пространство рефлексии на тему существования в Сети, Чернышев опирается в первую очередь на визуальный язык киберпространства.

Интернет как вторая реальность XXI века оказал сильнейшее влияние на искусство, и многие авторы обратились к критическому осмыслению интернет-визуальности в контексте таких проблем современности, как интернет-зависимость, эскапизм, манипуляции сознанием, переизбыток информации и др. Характерной особенностью произведений 2010-х гг. стало тяготение авторов к созданию материальных объектов, воспроизводящих образы виртуального мира, что в наибольшей степени проявилось в рамках международного направления пост-интернет искусства. Вместе с тем, начало 2020-х гг. оказалось временем бурного развития NFT-арта, который вернул интерес арт-сообщества к цифровому искусству и, более того, стимулировал перевод аналоговых изображений в цифровую форму. Этот новый виток развития искусства, безусловно, высветит новые грани взаимодействия художественной и цифровой визуальности. Анализ работ художников, связанных с осмыслением эстетики интернет-пространства, позволяет

надеяться на сохранение ими критического подхода к быстро меняющейся реальности и дальнейшее развитие искусства в гуманистическом направлении.

Примечания

¹ Данное исследование было инициировано подготовкой выставки «Искусство пост-интернета в России» в Русском музее (запланирована на 2024 г.).

² Выставка «Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве» проходила в Мраморном дворце Русского музея в 2021 г. (кураторы Анастасия Карлова и Мария Салтанова) и стала самой посещаемой выставкой Мраморного дворца за последние тридцать лет (ее посетили 35 603 человека). Она была посвящена творчеству художников поколения миллениалов (термин Уильяма Штрауса и Нила Хоува [6]): людей, вступивших во взрослую жизнь в новом тысячелетии. Цифровые технологии для них являются неотъемлемой частью жизни, и их в полной мере коснулась проблема интернет-зависимости. Значительная часть произведений, показанных на выставке, была связана с художественным осмыслением взаимосвязей онлайн и офлайн мира и может рассматриваться в контексте эстетики пост-интернета.

Литература

1. Батаева Е.В. Социальная визуалистика и медиа-визуальность // *НОМОТНЕТИКА: Философия. Социология. Право.* 2014. № 2 (173). С. 196–204. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-vizualistika-i-media-vizualnost> (дата обращения 27.09.2022).

2. Карлова А.И. Поколение миллениалов в петербургском искусстве: в поисках художественного языка // *Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве: Каталог выставки / Науч. рук. Е.Н. Петрова СПб.: Palace Editions, 2020. С. 7–20.*

3. Поносов И. Искусство и город. М.: Юпитер-Импэкс, 2021. 288 с.

4. Реутов А.С. Визуальные исследования современной культуры: феноменологический аспект: Дис. на соиск. уч. ст. канд. ф. н. Нижний Новгород, 2018.

5. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы // *Обсерватория культуры.* 2008. № 2. С. 32–41.

6. Howe N., Strauss W. *Millenials Rising: The Next Great Generation.* New York: Vintage Books, 2000. 415 p.

7. Kholeif O. *Goodbye, World! Looking at Art in the Digital Age.* London: Sternberg Press, 2018. 212 p.

8. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants Age // On the Horizon. 2001. Oct. Vol. 9. № 5. P. 3–7.

9. Reyburn S. Post-Internet Art Wants Its Turn // The New York Times. 2014. Sept. 29. URL: <https://www.nytimes.com/2014/09/29/arts/international/post-internet-art-waits-its-turn.html> (accessed 27.09.2022).

ИЛЛЮСТРАЦИИ

*Ил. 1. Абих Владимир You are offline.
Санкт-Петербург, Коломна, июль 2017 г.
Фотография В. Абиха*

Сведения об авторе

Карлова Анастасия Ивановна, кандидат культурологии, ведущий научный сотрудник отдела новейших течений, Государственный Русский музей; anastasia-karlova@mail.ru.

Karlova Anastasia Ivanovna, PhD (Cultural Studies), Curator of the Contemporary Art Department, State Russian Museum; anastasia-karlova@mail.ru.

Научное издание

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ИСКУССТВО
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XXI ВВ. В ДИАЛОГЕ ЭПОХ:
ИДЕИ, СТИЛИ, МАСТЕРА

Материалы научно-практической конференции,
посвященной 30-летию кафедры искусствоведения
СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Научные редакторы и составители А. В. Карпов, Н. Н. Мутья
Выпускающий редактор В. А. Покидышева
Технический редактор О. Ф. Никандрова