

УДК 130.2: 62

Изобразительное искусство и инновационные технологии

*Габулян А.А., студент
Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Учебный центр реабилитации инвалидов по слуху*

*Научный руководитель: Моторина И.Е., к.ф.н., доцент
кафедры «Социология и культурология» МГТУ им. Н.Э. Баумана
bauman@bmstu.ru*

Актуальность проблемы. Рассматриваемая проблема является **актуальной**, потому что инновационные технологии, проникая во все сферы человеческой жизни, являются мощным стимулом для развития новых направлений и форм выражения в изобразительном искусстве, тем самым преобразуя его и выводя на качественно новый уровень.

Целью этой работы является исследование влияния инновационных технологий на изобразительное искусство.

Теперь перейдем к **задачам** работы:

1. Дать определение изобразительного искусства.
2. Выяснить, что же является инновационными технологиями в изобразительном искусстве, и дать им описание.
3. Описать, каким образом инновационные технологии оказывают влияние на изобразительное искусство.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования в данном случае является информация о современном изобразительном искусстве, позволяющая получить сведения об инновационных процессах, происходящих в нем.

Предметом же исследования являются инновационные технологии как методы и средства, развивающие современное изобразительное искусство.

Изобразительное искусство — раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.

Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения творческих усилий, используемым художественным и техническим средствам и исторически сложившимся концепциям творчества

- скульптура
- живопись
- графика
- фотоискусство
- декоративно-прикладное искусство

Архитектура как дизайн строений все же не относится к изобразительному искусству в строгом смысле, но постоянно взаимодействует и находится в стилистическом соответствии с ним. К изобразительному искусству, с достаточной мерой условности, относят действия акционизма и некоторые другие визуальные произведения неопределённой принадлежности.

Изобразительное искусство обладает особенностью запечатлевать жизнь в наглядной форме. При всех различиях, существующих между живописью, графикой, скульптурой, художественной фотографией, всем им свойственны и некоторые общие черты: в отличие от литературы и музыки, театра и кино, способных развернуть воспроизводимые события во времени, изобразительные искусства, лишённые этой возможности, придают, однако, изображаемым ими явлениям жизни непосредственную зримость.

Но сила и значение изобразительных искусств состоят отнюдь не в том, что они зримо изображают жизнь. Зримость и непосредственность изображения присущи и некоторым другим видам искусства, как, например, кинематографии, которую, однако, мы не относим к искусствам изобразительным. Важнейшая особенность изобразительного искусства состоит в свойственной ему удивительной способности передавать все многообразие и сложность жизни, всю ее динамичность через изображение одного события или момента.

Изобразительные искусства принято называть пространственными совсем не потому, что они не передают чувства времени, прошлого и будущего, а имеют дело с одним только застывшим «настоящим». Лишенные возможности непосредственно включать время в свою структуру, они выработали определенные способы выражения временных характеристик через пространственный ряд, колорит, сюжет и т.д.

«Инновация» (от лат. «*novatio*») понимается как *обновление*, ведущее к совершенствованию существующей системы.

Инновационные технологии - наборы методов и средств, поддерживающих этапы реализации нововведения.

«Традиция» (от лат. «traditio») – как сохранение и передача от поколения к поколению культурного наследия, включающего в себя определённые культурные образцы, нормы и ценности, идеи и обычаи, обряды, школы и стили.

По мнению ряда современных исследователей, среди которых и академик А.П. Деревянко, традиции и инновации могут взаимодействовать не в форме конфликта, а в форме симбиоза или синтеза. «Традиции могут выступать не тормозом, а основой, фильтром, трамплином новаций...Ценностные и технологические качества традиции, переходя в инновации, сохраняют важную для культуры преемственность».

«Всякая традиция когда-то была новацией, а всякая новация, в случае успешного внедрения, обречена стать традицией» (Деревянко А.П.)

Изучение инноваций в изобразительном искусстве является одним из приоритетных направлений программы фундаментальных исследований Российской Академии Художеств. Рассматриваются следующие важные аспекты темы:

- проблема идентификации традиций и инноваций;
- особенности развития техник и технологий в современном изобразительном искусстве;
- теория и практика внедрения инноваций в художественном образовании.

Актуальность темы подтверждается существованием Всероссийского конкурса в области современного искусства «Инновация», а также проведением ряда научно-практических конференций, круглых столов и семинаров, посвящённых сохранению традиций и внедрению инноваций в искусстве.

Наиболее сложный аспект изучаемой проблемы – это задача идентификации инноваций. Существование и развитие искусства, в том числе изобразительного, невозможно без постоянного обновления. По определению кандидата искусствоведения Л.А. Молчановой «инновация в искусстве – это результат исследований, разработок, новое или усовершенствованное художественное решение, стремящееся к общественному признанию через использование его в искусстве». Инновации или другими словами нововведения, обновления характерны для развития искусства на всём протяжении его истории. Они затрагивают тематику, технологию, технику создания произведения, а также способы художественно-образного решения.

Таким образом, каждое истинное произведение искусства является инновацией, обладает новизной образного решения.

К той же проблеме идентификации инноваций можно, отнести появление новых художественных стилей. В истории искусства их немало: импрессионизм, кубизм, фовизм, модерн.

Следовательно, идентифицировать инновацию в искусстве значит разглядеть истинное произведение искусства, отделить «зёрна от шелухи». Сделать это не сложно, когда речь идёт об искусстве прошлого, и время уже расставило всё по местам. Довольно трудной становится задача идентификации инноваций в искусстве, когда исследователь находится в том же временном и культурном пространстве, что и художник, и здесь опереться можно только на интуицию, развитый художественный вкус и понимание традиций художественной школы.

Второй аспект изучения инновации в искусстве – это появление новых изобразительных техник и технологий. Рассмотрим два ярких примера: изобретение масляных красок и появление цифровых картин, созданных с помощью графических редакторов.

С появлением масляных красок (произошло это примерно в XV-XVI веках) у художников появилась возможность достичь тонких моделировок и оптических эффектов, действием нижележащих красочных слоёв. Появление подобной инновации способствовало развитию искусства живописи и, конечно же, отразилось на содержании и качестве художественного образования. Технологии масляной живописи, акварели, темперы, пастели появившись как инновационные, давно уже стали традиционными. Однако не так много современных живописцев и графиков владеют ими в совершенстве. Ослабевает академическая школа изобразительного искусства, от этого страдает качество художественного образования. Актуальность данной проблемы подчёркивают многие художники и педагоги. Действительный член Российской Академии Художеств, президент творческого союза художников России К.В. Худяков в статье «Новейшие цифровые технологии и инновации в искусстве» отмечает следующее: «С уходом со сцены живописцев, получивших образование у преподавателей дореволюционных и середины 50-тых годов, живопись катастрофически деградирует как вид изобразительного искусства в своём прямом «живописном» качестве. И никакие новейшие цифровые технологии, имитирующие технику живописи, не могут заменять или восполнять...эту деградацию... В известном смысле это относится и к графике, стремительно теряющей традиционные, ничем не заменимые по своему совершенству технологии». В тоже время, в Союзе Художников России существует отделение «новейших художественных течений», возглавляемое К.В. Худяковым, которое поддерживает инновационные

процессы в изобразительном искусстве, связанные с появлением стерео и голографических технологий, жидкокристаллических экранов высокого разрешения, интерактивных приставок, новых компьютерных программ и приложений.

Появившиеся в конце XX – начале XXI века разнообразные графические редакторы, позволяющие рисовать и обрабатывать цифровые изображения, спровоцировали рост интереса художников к компьютеру и новейшим цифровым технологиям. Помимо того, что компьютер с необходимым программным обеспечением является основным инструментом художника-дизайнера, появилось такая инновация как «интерактивная цифровая картина». Поверхность картины реагирует на прикосновение человеческих рук, изменяется и позволяет зрителю перемещаться по «созданным художником фантастическим пространствам, пересекаться в бесконечно разных вариантах последовательностей сюжетов..., превращая зрителя, в известной степени, в соавторы произведения».

Влияют ли технические инновации на содержание и качество художественного образования? Ответ очевиден: конечно, влияют. Художественная педагогика должна отвечать актуальным запросам времени и знакомить молодёжь с новыми технологиями в изобразительном искусстве, в том числе цифровыми. При этом основой качественного художественного образования были и остаются традиционные художественные техники и материалы, проблема сохранения и развития которых в наши дни становится особенно актуальной.

Третий аспект изучения феномена инноваций в искусстве – это теория и практика внедрения «обновлений» в художественной педагогике. Модернизация системы образования в России затрагивает как сферу основного общего, так и дополнительного образования, к которому принадлежат, в частности детские художественные школы и школы искусств. Решая задачу обновления художественного образования, необходимо, стремиться к синтезу традиции и инноваций. Здесь особенно актуально понимание традиции, как «основы, фильтра, трамплина» инноваций.

Обновления должны носить эволюционный характер и заключаться в расширении спектра изучаемых материалов и техник изобразительной деятельности, использовании инновационных общепедагогических технологий, новых эффективных форм и методов организации процесса обучения. При этом фундаментом для внедрения инноваций должны служить основополагающие методики обучения изобразительному искусству, разработанные П.П. Чистяковым, В.Д. Кардовским, Н.Н. Волковым, Н. Н. Ростовцевым,

С.Е. Игнатьевым и другими художниками-педагогами, способствовавшими сохранению и развитию отечественной школы художественного образования.

Вывод

Появление инноваций в искусстве неизбежно и необходимо, обусловлено самой природой искусства как художественно-образного, ценностно-эстетического осмысления реальности человеком. Взаимосвязь развития искусства и художественного образования неоспорима. Следовательно, все значительные обновления, происходящие в области изобразительного искусства, находят отражение в содержании, формах и качестве художественного образования. При этом как искусство, так и художественная педагогика являются сокровищницами, в которых сохраняются традиционные ценности, нормы, идеалы, – «необходимые условия сохранения, преемственности и устойчивости человеческого бытия». Поэтому, внедрение инновационных процессов как в самом искусстве, так и в педагогике искусства должно проходить при бережном, трепетном отношении к культурным традициям, академическому художественному образованию, системе духовных ценностей, сформировавшейся в отечественном искусстве за прошедшие столетия. Не разрушение «старого», а созидание нового на крепком фундаменте отечественной художественной школы – таким видится смысл инновационных процессов в искусстве и в художественном образовании.

Список литературы

1. Канунникова Т. А. Взаимосвязь инновационных процессов в искусстве и художественной педагогике // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). Челябинск: Два комсомольца, 2013.
2. Худяков К.В. Круглый стол в РАХ «Инновации в искусстве: ракурсы интерпретации» <http://khudyakov.ning.com/profiles/blogs/rah> (дата обращения 17.04.2014).
3. Елисеева А.А. Инновационные технологии в современном искусстве и художественном проектировании // Архитектон: известия вузов. № 43 (09). 2013. Режим доступа: http://archvuz.ru/2013_3/18 (дата обращения 17.04.2014).
4. Яндекс. Словари. Режим доступа: <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/> (дата обращения 20.04.2014).