

УДК 72.036

Перформанс в контексте современного искусства

Бугаенко Татьяна Федоровна

Профессор,
преподаватель,
Институт дизайна и технологий,
Омский государственный технический университет,
644050, Российская Федерация, Омск, просп. Мира, 11;
e-mail: info@omgtu.ru

Аннотация

В статье дается актуальное на сегодняшний день определение перформанса как вида современной формы акционистского искусства, направленного на активизацию архетипов, коллективного бессознательного публике. Автор прослеживает возникновение и становление перформанса, упоминает самые яркие имена в зарубежной и истории. Сделано описание отличий и основных характеристик перформанса в контексте актуального искусства, его цели и задачи, а также авторство и взаимодействие с публикой. Автор указывает основную художественную компоненту в акции представления, наличие которой говорит о перформансе как произведении искусства и об ответственности творческой личности за свои эксперименты. Цифровые технологии и мультимедиа сильно изменили процесс развития перформанса, скоростной интернет внес свои коррективы в распространение и популяризацию паблик арта на уровень глобального пространства. Учитывая то, что это самое провокационное действие на сегодняшний день, автор статьи акцентирует внимание на главных артистических аспектах творчества художников в этой сфере, доказывает необходимость достижения образной составляющей и высокой художественности в своих произведениях, не уступающим по силе эмоционального воздействия лучшим шедеврам из истории искусств.

Для цитирования в научных исследованиях

Бугаенко Т.Ф. Перформанс в контексте современного искусства // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 5А. С. 365-369.

Ключевые слова

Перформанс, искусство, художник, эксперимент, акция, представление.

Введение

Развитие цифровых технологий и носителей, быстрый рост глобальной сети интернета, сделали возможным виртуальное общение всемирного масштаба. Медиа технологии проникли в сферу изобразительного искусства, открывая перед художниками новые творческие возможности, в первую очередь в модном направлении современного искусства – перформансе. Перформанс – актуальное экспериментальное искусство, заимствующее элементы и приемы из литературы, музыки, архитектуры и варьирующие их в различных комбинациях.

Искусствовед Роузли Голдберг считает, что самоограничение, то есть конкретное определение сути перформанса нивелировало бы содержание данного представления [Голдберг, 2013].

Это вид акционистского искусства, адресованный публике. Перформанс, исполнение, выступление – вид творчества, результатом становятся не произведения в привычном понимании, а действие художника или группы в конкретном месте и в заданное время, цель которого донести свою мысль, идею до зрителя. Впервые термин зазвучал в 50-х годах 20 века на афише американского композитора Дж. Кейджа. Через двадцать лет слово «Перформанс» стало популярным во всем мире. Но еще в начале двадцатого века элементы эпатажа, акционизма и особой театральности можно встретить в творчестве и представлениях футуристов и авангардистов. Актриса Лидия Панкратова вспоминала, как интересовалась у В. Маяковского, зачем футуристы расписывают красками себе лица, и «эта ваша морковка в петлице...» На что поэт отвечал: «Вы думаете легко читать стихи, когда тебя осмеивают? Так вот, это тренировка» [Овчаренко-Чернодубровская, 2005, 217]. Многоплановость и политизированность были характерной чертой творчества футуристов и конструктивистов. «Невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и жегся, а впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса» [Колесникова, 2015].

Опера А. Крученых на музыку М. Матюшина «Победа над солнцем» представляла инсценировку «Взятие Зимнего дворца», 7 ноября 1920 года, созданную как синтез искусств – слова, музыки и формы. Владимир Маяковский выступает в качестве режиссера-постановщика представления о событиях революции 1905 года в виде пьесы-пантомимы «Москва горит» в московском цирке [Семендяева, 2011].

Современный перформанс

Как объект художественного творчества перформанс объединяет возможности театра, элементов кино, видео, слайд экранов, музыкальных номеров, сценического действия. Сценарий представления пишется заранее, однако уровень и силу восприятия такого произведения искусства на публику предугадать невозможно. Постановку и реализацию перформанса художник осуществляет один или с коллегами по цеху, с шумовыми эффектами, музыкальным сопровождением, усиливающим эмоциональное воздействие. Главный смысл перформанса в области глубоко личных, эстетических и событийных переживаний зрителя и соучастника. Среди всех искусств – перформанс является самым провокационным, не оставляющим равнодушными никого. Однако каждый перформанс имеет свой элемент случайности, импровизации, так как невозможно прописать до мелочей весь ход событий, предусмотреть реакцию и поведение участников и зрителей, прописать ожидаемый результат. Сам смысл перформанса заключен не столько в нем самом, сколько в эстетических, глубоко личностных

переживаниях зрителей и поклонников. Наглядным примером могут служить перформансы Марины Абрамович, «бабушки перформанса», считающейся знаковой личностью в становлении данного вида искусства. В 1974 году она создала знаменитый перформанс, задачей которого было найти и обозначить границу отношения художник-зритель. Автор велела всем пытливым гражданам использовать 72 предмета, разложенных на столе, для манипуляций с ее телом. Зрители могли делать все, что им заблагорассудится, становясь соучастниками перформанса. Среди предметов помимо роз и боа из перьев, были ножницы, хлыст, нож и даже заряженный пистолет. Сама Абрамович была пассивна, и зрители сначала вели себя осторожно, вскоре они стали агрессивнее по отношению к лежащему художнику. В воспоминаниях автор писала: «Я ощущала насилие и прямую угрозу жизни: мне рвали костюм, резали кожу живота шипами роз. Агрессия повисла в воздухе. Перформанс был остановлен, когда Марине засунули ствол пистолета в рот. Я встала и пошла в сторону публики. Все стали разбегаться, опасаясь реального противостояния» [Абрамович, www]. Очень часто художники устраивают перформансы с целью взволновать зрителя, привлечь внимание к актуальным проблемам общества, выполнить какую-либо просветительскую роль. Олег Кулик является наиболее ярким русским перформером 90-х годов двадцатого века, вошедший в историю как человек-собака. «Выяснилось, всех художников, помимо картин, скульптур связывает одно живое действие – перформанс» [Кулик, www].

Заключение

За столетнюю историю перформанса определились основные принципы взаимодействия с публикой. Публичный перформанс прекращается в тот момент, когда он заканчивается. Остаются только воспоминания, фото и видео фиксация. Понятие перформанса шире, чем паблик арт. Перформансы могут создаваться в студии или приватном пространстве. Современные творцы создают фото- и видеоперформансы, а затем размещают в интернете, выкладывают в социальные сети, публикуют и презентуют перформанс публике. Цифровые технологии и мультимедиа сильно изменили процесс развития перформанса, скоростной интернет внес свои коррективы в распространение и популяризацию паблик арта на уровень глобального пространства. Публикации облетают мир за считанные секунды, работы художников-перформеров (проживающих свою роль), исполнителей, выступающих в реальном времени, способны «остановить мгновение». Это позволяет нам испытать «чувство присутствия», даже сопричастности, но не со стороны аффективной интерактивности, а со стороны участия, включения в процесс производства, пусть локальных и кратковременных, но все-таки новых форм жизни [Осминкин, www].

Публичные акции с коммуникативной функцией осуществляются в специальных общественных местах, часто перформанс позиционируется как паблик арт. И Кулик, и его предшественник Диоген, находят удовольствие в своем собачьем амплуа только тогда, когда за ними наблюдает «другой» [Салекл, 1996]. С развитием цифровых технологий постепенно исчезла граница между живым перформансом и его видеодокументацией, количество зрителей увеличилось многократно. Учитывая то, что это самое провокационное действо на сегодняшний день, усиливается роль артистических аспектов творчества в этой сфере. Здесь важно понимать, перформанс находится в сфере искусства. Для кого-то перформанс — действия повседневности, на бытовом уровне. Далекое не каждое действие становится актом искусства, в противоположность перформансу, существующему исключительно в контексте искусства

[Древс-Силла, 2006]. Перформанс является практикой искусства, появившейся в результате креативных поисков 60-х годов. Художники стремились включить в представление действительное присутствие, реальные человеческие тела, элементы экзистенциализма, выйти за пределы объекта в визуальном искусстве [Шувакович, www]. В отличие от традиционных представлений театра, концертных шоу, в перформансе предметом творчества выступает сам автор — сочинитель идеи. Перформанс — явление сложившееся и развивающееся в социокультурном пространстве, имеющее своих талантливых художников-концептуалистов, искусствоведов и арт-критиков, а также многочисленную зрительскую аудиторию. Уверенно можно сказать, что у этого направления искусства большое будущее, а у творцов — новые горизонты в создании интересных образных решений в достижении высокой художественности в своих произведениях, не уступающим по силе эмоционального восприятия лучшим шедеврам из истории искусств.

Библиография

1. Голдберг Р. Искусство перформанса: от футуризма до наших дней. М.: Ad Marginem, 2013. 320 с.
2. Древс-Силла Г. Телесные опыты человека-собаки: «Собака Павлова» Олега Кулика // Русская литература и медицина: Тело, предписания, социальная практика. М.: Новое издательство, 2006. С. 269.
3. Колесникова Л. Маяковский «Haute Couture». URL: <http://www.nlobooks.ru/node/6519#1>
4. Кулик О. «Юродивые художники спасли духовность...» URL: http://www.ec-dejavu.net/k/Oleg_Kulik.html
5. Маяковский В.В. Облако в штанах. Поэмы. Стихотворения. М.: Проспект, 2012. Том 2. С. 35.
6. Овчаренко-Чернодубровская Е. "Я жадно впитывала..." // Нева. 2005. № 9. С. 217.
7. Осминкин Р. Искусство реального времени. URL: <https://art1.ru/2014/03/02/iskusstvo-realnogo-vremeni-31457>
8. Салекл Р. Любишь меня — люби мою собаку // Художественный журнал. 1996. № 14. С. 42-47.
9. Семендяева М. Перформанс, идентичный натуральному // Коммерсантъ. 2011. 11 окт.
10. Шувакович М. Искусство перформанса и новые теории искусства. URL: <http://ziernie-performa.net/blog/2017/07/11>

The art of performance in the context of contemporary art

Tat'yana F. Bugaenko

Professor, Lecturer,
Institute of Design and Technology,
Omsk State Technical University,
644050, 11 Mira av., Omsk, Russian Federation;
e-mail: info@omgtu.ru

Abstract

The article gives an actual definition to date of the performance as a kind of the modern form of action-oriented art directed at the activation of archetypes, the collective unconscious to the public. The author traces the emergence and formation of performance, mentions the brightest names in foreign and history. The article contains a description of the differences and main characteristics of the performance in the context of contemporary art, its goals and objectives, as well as authorship and interaction with the public. The author points out the main artistic component in the action of the performance, the presence of which speaks of performance as a work of art and of the

responsibility of the creative personality for its experiments. Digital technologies and multimedia have greatly changed the development of performance, high-speed Internet has made its own adjustments in the distribution and popularization of public art to the level of global space. Taking into account that this is the most provocative action to date, the author of the article focuses on the main artistic aspects of the artists' creative work in this sphere, proves the need to achieve a figurative component and high artistic quality in their works that are not inferior to the strength of the emotional impact of the best masterpieces from the history of the arts.

For citation

Bugaenko T.F. (2017) Performans v kontekste sovremennogo iskusstva [The art of performance in the context of contemporary art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (5A), pp. 365-369.

Keywords

Performance, art, artist, experiment, share, view.

References

1. Drews-Sylla G. (2006) Telesnye opyty cheloveka-sobaki: «Sobaka Pavlova» Olega Kulika [Bodily Experiments of the Man-Dog: "The Dog of Pavlov" by Oleg Kulik]. In: *Russkaya literatura i meditsina: Telo, predpisaniya, sotsial'naya praktika* [Russian Literature and Medicine: Body, Prescriptions, Social Practice]. Moscow: Novoe izdatel'stvo Publ.
2. Goldberg R. (2013) *Iskusstvo performansa: ot futurizma do nashikh dnei* [The art of performance: from futurism to our days]. Moscow: Ad Marginem Publ.
3. Kolesnikova L. *Mayakovskii «Haute Couture»*. Available at: <http://www.nlobooks.ru/node/6519#1> [Accessed 09/10/2017]
4. Kulik O. «Yurodivye khudozhniki spasli dukhovnost'...» ["Foolish artists saved spirituality ..."]. Available at: http://www.ec-dejavu.net/k/Oleg_Kulik.html [Accessed 09/10/2017]
5. Mayakovskii V.V. (2012) *Oblako v shtanakh. Poemy. Stikhotvoreniya* [A cloud in pants. Poems]. Moscow: Prospekt Publ. Vol. 2.
6. Osminkin R. *Iskusstvo real'nogo vremeni* [The art of real time]. Available at: <https://art1.ru/2014/03/02/iskusstvo-realnogo-vremeni-31457> [Accessed 09/10/2017]
7. Ovcharenko-Chernodubrovskaya E. (2005) "Ya zhadno vpityvala..." ["I greedily absorbed..."]. *Neva*, 9, p. 217.
8. Salekl R. (1996) Lyubish' menya — lyubi moyu sobaku [If you love me, love my dog, too]. *Khudozhestvennyi zhurnal* [Arts journal], 14, pp. 42-47.
9. Semendyaeva M. (2011) Performans, identichnyi natural'nomu [Performance, identical to the natural]. *Kommersant* [Entrepreneur].
10. Shuvakovich M. *Iskusstvo performansa i novye teorii iskusstva* [The art of performance and new theories of art]. Available at: <http://ziernie-performa.net/blog/2017/07/11> [Accessed 09/10/2017]