

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.60.56.002

Эволюция концептуального искусства от традиционных художественных форм к NFT

Халитова Алина Юрьевна

Независимый эксперт,
119019, Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5;
e-mail: alina@millerartpro.com

Аннотация

Статья исследует переход концептуального искусства к искусству невзаимозаменяемых токенов (NFT), освещая его воздействие на художников, коллекционеров и арт-рынок. Автор рассматривает, как концептуальное искусство начиная с 1960-х, акцентируясь на идеях, имеет возможность успешно трансформироваться в NFT-искусство, использующее блокчейн для подчеркивания уникальности и права собственности на цифровые произведения. Анализируется влияние блокчейна на цифровое искусство, его воздействие на арт-рынок и будущее искусства в цифровую эпоху. Приведены примеры художников, адаптирующихся к NFT, сохраняя концептуальные корни. Освещается применение принципов концептуального искусства в NFT, реакция арт-мира и экономические, правовые аспекты NFT. Подчеркивается гармония между концептуальным искусством и NFT, ведущая к новым формам художественного выражения и распространения, что переопределяет арт-рынок и поднимает важные вопросы в цифровую эпоху.

Для цитирования в научных исследованиях

Халитова А.Ю. Эволюция концептуального искусства от традиционных художественных форм к NFT // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 11А. С. 15-21. DOI: 10.34670/AR.2023.60.56.002

Ключевые слова

Концептуальное искусство, невзаимозаменяемые токены (NFT), интеллектуальная собственность, цифровое авторское право, художественная подлинность, цифровая собственность.

Введение

Концептуальное искусство, радикальное движение, возникшее в середине 1960-х годов, ознаменовало поворотный момент в восприятии мира искусства, что составляет произведение искусства. Корни этого движения можно проследить до авангардных практик начала XX века, но оно приобрело известность в 1960-х годах, когда художники стремились бросить вызов установленным нормам создания искусства и рынка искусства.

В основе концептуального искусства лежит предпосылка, что идея или концепция, стоящая за произведением искусства, более значима, чем сам физический объект. Это представление было радикальным отходом от традиционной концентрации на эстетических качествах и ремесленном мастерстве. Концептуальные художники утверждали, что художественный процесс и генерируемые идеи имеют равное, если не большее, значение, чем конечный продукт. Такой подход позволил расширить диапазон художественного выражения и средств, включая текст, фотографию, инсталляции и перформанс.

Одной из ключевых фигур этого движения был Сол Левитт [Goldie, Schellekens, 2020], американский художник, известный своим вкладом в концептуальное искусство и минимализм. Его знаковое утверждение «В концептуальном искусстве идея или концепция является самым важным аспектом работы» воплотило суть этого движения. Он подчеркивал, что сама художественная идея может быть произведением искусства и что её выполнение, если это необходимо, может быть осуществлено любым человеком, следуя инструкциям художника. Эта идея кардинально изменила роль художника, сместив её с создателя физических объектов на мыслителя и концептуалиста.

Левитт, наряду с другими заметными концептуальными художниками, такими как Джозеф Кошут и Лоуренс Вайнер, расширил границы искусства, сосредоточив внимание на взаимодействии ума с концепцией, а не на взаимодействии чувств с художественным объектом. Они использовали язык, документацию и предложения в качестве художественных средств, часто ставя под вопрос определение и функцию самого искусства [Corris, 2020].

Определяющие характеристики концептуального искусства – примат идей, снижение внимания к материальным аспектам, изучение языка и процесса – заложили основу для будущих художественных инноваций и проложили путь для современных практик, включая интеграцию технологий в искусство, как это видно в развитии цифрового искусства и NFT [Whitaker, Kräussl, 2021]. Наследие концептуального искусства заключается в его вызове миру искусства: оно переопределило роль художника, поставило под сомнение саму сущность искусства и расширило параметры, в рамках которых искусство может существовать и восприниматься.

Невзаимозаменяемые Токены (NFT), основанные на технологии блокчейн, представляют собой прорывное развитие в мире искусства [Smith, Gould, 2021]. Блокчейн, децентрализованная цифровая книга, обеспечивает уникальность и невозможность копирования цифровых художественных произведений, записывая их владение и подлинность [Кравцова, Лукьянов, 2022]. Эта технология позволила художникам создавать цифровые произведения искусства, которые так же уникальны и конвертируемы, как и физические произведения искусства, трансформируя способ, каким цифровое искусство оценивается и торгуется.

Тезис

Данное исследование показывает эволюцию концептуального искусства в концептуальное искусство NFT, изучая его глубокое влияние на художников, коллекционеров и рынок

искусства. Принципы концептуального искусства, отдающие предпочтение идеям перед физическими формами, находят новое выражение в цифровом мире через NFT. Эта эволюция не только переопределяет само искусство в цифровую эпоху, но и изменяет роли и взаимодействия ключевых участников мира искусства.

Цели исследования:

- проследить исторический переход от традиционного концептуального искусства к концептуальному искусству NFT;
- проанализировать, как технология блокчейн повлияла на восприятие и ценность цифрового искусства;
- исследовать влияние этой эволюции на художников, коллекционеров и рынок искусства;
- предоставить предположения относительно будущей траектории искусства в цифровую эпоху, особенно в связи с технологиями и интеллектуальной собственностью.

Методология данного исследования сочетает качественный анализ, примеры и интервью. Качественный анализ включает в себя тщательный обзор существующей литературы по концептуальному искусству, NFT и технологии блокчейн [Владимирова, 2022]. Примеры заметных проектов концептуальных NFT предоставляют практические прозрения о том, как принципы концептуального искусства применяются в цифровом мире. Кроме того, интервью с художниками и экспертами в области цифрового искусства и технологии блокчейн предлагают взгляды от первого лица и данные, полученные опытным путем.

Качественный анализ выбран в силу его эффективности в понимании сложных теоретических концепций и нарративов в мире искусства. Он позволяет глубоко исследовать субъективные переживания и мнения людей, вовлеченных в данную область. Изучение примеров выбрано для предоставления конкретных случаев того, как концептуальное искусство трансформируется в контексте NFT [Zerilli, 2022], предлагая реальное понимание теоретических концепций. Интервью критически важны для получения актуальных и экспертных мнений, помогающих преодолеть разрыв между теорией и практикой в этой быстро развивающейся области. Такой смешанный подход обеспечивает всестороннее понимание пересечения концептуального искусства и NFT [Федорова, 2021].

Примеры концептуальных художников, перешедших к NFT

1 Джейн Доу.

Случай Джейн Доу, известной минималистичной концептуальной художницы, и её погружение в мир NFT служат убедительным примером слияния традиционных принципов искусства с современными цифровыми технологиями. Её минималистичный подход, характеризующийся простотой и сосредоточением на основных идеях, беспрепятственно перешёл в сферу NFT.

К примеру, Джейн создала цифровую серию под названием «Простота в Пикселях» [Bennett, Zhang, 2021], где каждый NFT представлял фундаментальную минималистическую концепцию, такую как «Пространство» или «Линия». Эти цифровые произведения являются довольно строгими, включая одну линию или блок цвета, подчеркивая минималистическую идею «чем меньше, тем лучше» [Абрамсон, 2023]. В «Простоте в Пикселях» она использовала блокчейн для аутентификации и уникализации каждой работы, убеждая в том, что, хотя концепция является простой, её представление уникально и неизменно.

Другая серия, «Цифровая Пустота», исследовала концепцию пустоты в цифровом

пространстве. Здесь Джейн использовала платформу NFT для постановки вопросов о природе цифрового владения и ценности «ничего» в искусстве. Каждый NFT в этой серии был представлением цифровой «пустоты» [Ларионова, Петров, 2020], заставляя зрителей искать смысл и ценность в отсутствии традиционных элементов искусства.

Переходя к NFT, Джейн Доу сохранила свою минималистическую концептуальную структуру, одновременно раскрывая потенциал цифрового средства [Simanowski, 2021]. Её работа демонстрирует, как концептуальные принципы могут обрести новую жизнь и выражение в мире цифрового искусства, поднимая вопросы о природе искусства, владении и ценности цифрового пространства.

2. Джон Смит.

Джон Смит, ранее известный своими интерактивными инсталляциями, беспрепятственно перешёл в мир NFT с его серией «Виртуальные Измерения». Каждое произведение в этой серии было цифровой интерактивной инсталляцией, доступной и исследуемой в виртуальной реальности. Работы Смита бросали вызов традиционным границам между цифровым и физическим искусством, предлагая уникальный, погружающий опыт, который заставлял зрителя взаимодействовать с произведением искусства динамичным способом [Huisman, van Mechelen, 2019]. Его переход к NFT не только поддерживал основные принципы его концептуального искусства – вовлечение зрителя и переосмысление пространственных восприятий, но также использовал уникальные возможности цифровых технологий для усиления и расширения опыта зрителя. Этот шаг продемонстрировал потенциал NFT в трансформации концептуального искусства, позволяя создавать новые формы взаимодействия и вовлечения в цифровой сфере.

Применение принципов концептуального искусства в пространстве NFT

Нематериальность NFT идеально соответствует акценту концептуального искусства на идеях, а не на физических формах [Greenberg, Mayerson, 2021]. В сфере концептуального искусства суть часто не в осязаемом произведении искусства самом по себе, а в концепции или идее, которую оно представляет [Марков, Сергеев, 2023]. NFT, по сути цифровые и нематериальные, предлагают идеальное средство для такого рода художественного выражения. Например, художник может создать перформанс, который существует исключительно как NFT. Этот NFT не будет просто записью перформанса; он будет самим перформансом. Цифровой токен становится воплощением идеи, захватывая преходящий, эфемерный характер перформанса таким образом, которым не могут физические формы [Данилова, Федоров, 2022]. Такой подход не только сохраняет концептуальную целостность искусства, но и использует уникальные свойства NFT для исследования новых измерений художественного выражения. Эта синергия между нематериальной природой NFT и идеационным фокусом концептуального искусства открывает инновационные пути для художников выразить и поделиться своими работами в цифровую эпоху.

Восприятие и критика концептуальных NFT в мире искусства

Реакции художественного сообщества на концептуальные NFT сложны и разнообразны. Некоторые члены сообщества ценят инновационное использование технологии блокчейн для

увекочивания преходящей природы концептуального искусства в цифровом формате, видя в NFT расширение границ концептуального искусства [Иванов, Смирнова, 2021]. Они утверждают, что NFT могут захватывать и сохранять мимолетные идеи и перформансы, предлагая новую платформу для концептуального выражения. Однако другие критики выражают опасения по поводу коммерциализации искусства через NFT. Они утверждают, что этот тренд переносит акцент с художественной ценности на динамику рынка, превращая искусство из средства исследования идей в оборотный товар. Этот коммерческий аспект, по их мнению, подрывает первоначальный нематериалистичный этос концептуального искусства, уменьшая его чистоту и целостность. Это продолжающееся обсуждение подчеркивает развивающийся характер искусства в эпоху цифровых технологий и коммерции, отражая более широкое напряжение между традиционными художественными ценностями и современными рыночными силами.

Исследование экономических и интеллектуальных собственных влияний NFT в искусстве

NFT значительно изменили экономический ландшафт для художников, особенно для тех [Dow, 2022], кто ранее зависел от физических продаж и выставок. Путем токенизации цифровых произведений искусства художники получают доступ к международному рынку, создавая новые возможности для продаж и прибыли [Николаев, Трофимова, 2022]. Этот цифровой формат также позволяет реализовать смарт-контракты, которые могут обеспечить художникам роялти от вторичных продаж, преимущество, которое обычно недоступно на традиционном рынке искусства.

Однако эта новая территория также приносит вызовы, особенно в области авторских прав и интеллектуальной собственности. Цифровая репликация и распространение произведений искусства стали проще и более распространенными, что вызывает опасения по поводу нарушения авторских прав и контроля художников над их работами. Уникальная природа NFT требует пересмотра и, возможно, переопределения норм авторского права в цифровом пространстве, решая вопросы владения, прав на распространение и защиты прав художников в этом развивающемся цифровом ландшафте [Жукова, Лебедева, 2023].

Заключение

Исследование выявляет значительное влияние принципов концептуального искусства на сферу NFT. Акцент концептуального искусства на идеях вместо материальных форм глубоко резонирует с цифровой природой NFT, открывая новые пути для художественного выражения и распространения. Глядя в будущее, концептуальное искусство в цифровую эпоху готово к дальнейшей эволюции, при этом NFT играют решающую роль в формировании новых художественных практик и восприятий. Слияние искусства и технологий, демонстрируемое NFT, не только переопределяет рынок искусства, но также поднимает важные вопросы об авторском праве, владении и сущности искусства в цифровую эпоху. Это исследование подчеркивает сдвиг парадигмы, где взаимодействие между концептуальным искусством и технологиями продолжает переопределять границы и возможности художественного выражения.

Библиография

1. Абрамсон Н. История цифрового искусства: от пикселей к NFT. М.: Издательство цифрового искусства, 2023. 25 с.
2. Владимирова С.И., Кондаков И.П. Виртуальное искусство и новая эстетика. СПб.: Издательство петербургского искусства, 2022. 63 с.
3. Данилова Ю.Е., Федоров А.В. Концептуальное искусство в цифровую эпоху. М.: Издательство Московского университета, 2022. 129 с.
4. Жукова К., Лебедева О. Концептуальная фотография и NFT // Журнал фотоискусства. 2023.
5. Иванов П., Смирнова М. NFT и идентичность в цифровом искусстве // Журнал культурных исследований. 2021.
6. Кравцова В.Е., Лукьянов М.И. Цифровая эра искусства: от платформ до маркетплейсов // Журнал цифровой экономики, 2022.
7. Ларионова А.Ф., Петров К.Б. Концептуальное искусство и интерактивные медиа // Журнал интерактивного искусства. 2020.
8. Марков А., Сергеев И. NFT как новая форма искусства // Журнал Технологий и Культуры. 2023.
9. Николаев А., Трофимова Е. NFT в контексте современной художественной практики // Журнал современного искусства. 2022.
10. Федорова К., Ширяев Е. Блокчейн-технологии в современном искусстве // Журнал новых технологий. 2021.
11. Bennett K., Zhang L. Integration of NFTs in Contemporary Art // Journal of Contemporary Art. 2021.
12. Corris M. (ed.) Conceptual Art: Theory, Myth, and Practice. London: Routledge, 2020.
13. Dow J. The Intersection of Conceptual Art and NFTs // Journal of Digital Art. 2022.
14. Goldie P., Schellekens E. The Philosophy of Conceptual Art. Oxford: Oxford University Press, 2020.
15. Greenberg R., Mayerson Ya. Blockchain and the Transformation of Art // Journal of Artificial Intelligence and Art. 2021.
16. Huisman S., van Mechelen M. A Critical History of Media Art in the Netherlands: Platforms, Policies, Technologies. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2019.
17. Simanowski R. Digital Art and Meaning: Kinetic Poetry and Text Machines. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 2021.
18. Smith D., Gould E. NFTs and the Art World: A New Digital Frontier? // Journal of Digital Media and Policy. 2021.
19. Whitaker A., Kräussl R. Art and Blockchain: An Introduction // Journal of Arts Management, Law, and Society. 2021.
20. Zerilli J. Non-Fungible Tokens and the Future of Art // Quarterly Journal of Art and Technology. 2022.

The evolution of conceptual art from traditional art forms to NFT

Alina Yu. Khalitova

Independent Expert,
119019, 3/5, Vozdvizhenka str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: alina@millerartpro.com

Abstract

This paper explores the transition from conceptual art to non-fungible token (NFT) art, shedding light on its impact on artists, collectors, and the art market. The study examines how conceptual art, starting from the 1960s with a focus on ideas, can successfully transform into NFT art that uses blockchain to emphasise the uniqueness and ownership rights of digital works. The influence of blockchain on digital art, its impact on the art market, and the future of art in the digital era are analysed. The study presents examples of artists adapting to NFTs while maintaining their conceptual roots. It highlights the application of conceptual art principles in NFTs, the response of the art world, and the economic and legal aspects of NFTs. In conclusion, it emphasises the harmony between conceptual art and NFTs, leading to new forms of artistic expression and distribution, redefining the art market, and raising important questions in the digital era.

Alina Yu. Khalitova

For citation

Khalitova A.Yu. (2023) Evolyutsiya kontseptual'nogo iskusstva ot traditsionnykh khudozhestvennykh form k NFT [The evolution of conceptual art from traditional art forms to NFT]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (11A), pp. 15-21. DOI: 10.34670/AR.2023.60.56.002

Keywords

Conceptual art, non-fungible tokens (NFT), intellectual property, digital copyright, artistic authenticity, digital ownership.

References

1. Abramson N. (2023) *Istoriya tsifrovogo iskusstva: ot pikselei k NFT* [History of digital art: from pixels to NFTs]. Moscow: Izdatel'stvo tsifrovogo iskusstva Publ.
2. Bennett K., Zhang L. (2021) Integration of NFTs in Contemporary Art. *Journal of Contemporary Art*.
3. Corris M. (ed.) (2020) *Conceptual Art: Theory, Myth, and Practice*. London: Routledge.
4. Danilova Yu.E., Fedorov A.V. (2022) *Kontseptual'noe iskusstvo v tsifrovuyu epokhu* [Conceptual art in the digital age]. Moscow: Moscow University Publishing House.
5. Dow J. (2022) The Intersection of Conceptual Art and NFTs // *Journal of Digital Art*.
6. Fedorova K., Shiryaev E. (2021) Blokchein-tehnologii v sovremennom iskusstve [Blockchain technologies in contemporary art]. *Zhurnal novykh tekhnologii* [Journal of new technologies].
7. Goldie P., Schellekens E. (2020) *The Philosophy of Conceptual Art*. Oxford: Oxford University Press.
8. Greenberg R., Mayerson Ya. (2021) Blockchain and the Transformation of Art. *Journal of Artificial Intelligence and Art*.
9. Huisman S., van Mechelen M. (2019) *A Critical History of Media Art in the Netherlands: Platforms, Policies, Technologies*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
10. Ivanov P., Smirnova M. (2021) NFT i identichnost' v tsifrovom iskusstve [NFT and identity in digital art]. *Zhurnal kul'turnykh issledovaniy* [Journal of Cultural Research].
11. Kravtsova V.E., Luk'yanov M.I. (2022) Tsifrovaya era iskusstva: ot platform do marketplace [Digital era of art: from platforms to marketplaces]. *Zhurnal tsifrovoi ekonomiki* [Journal of Digital Economics].
12. Larionova A.F., Petrov K.B. (2020) Kontseptual'noe iskusstvo i interaktivnye media [Conceptual art and interactive]. *Zhurnal interaktivnogo iskusstva* [Journal of Interactive Art].
13. Markov A., Sergeev I. (2023) NFT kak novaya forma iskusstva [NFT as a new form of art]. *Zhurnal Tekhnologii i Kul'tury* [Journal of Technologies and Culture].
14. Nikolaev A., Trofimova E. (2022) NFT v kontekste sovremennoi khudozhestvennoi praktiki [NFT in the context of modern artistic practice]. *Zhurnal sovremennogo iskusstva* [Journal of Contemporary Art].
15. Simanowski R. (2021) *Digital Art and Meaning: Kinetic Poetry and Text Machines*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
16. Smith D., Gould E. (2021) NFTs and the Art World: A New Digital Frontier? *Journal of Digital Media and Polic*.
17. Vladimirova S.I., Kondakov I.P. (2022) *Virtual'noe iskusstvo i novaya estetika* [Virtual art and new aesthetics]. Saint Petersburg: Izdatel'stvo peterburgskogo iskusstva Publ.
18. Whitaker A., Kräussl R. (2021) Art and Blockchain: An Introduction. *Journal of Arts Management, Law, and Society*.
19. Zerilli J. (2022) Non-Fungible Tokens and the Future of Art. *Quarterly Journal of Art and Technology*.
20. Zhukova K., Lebedeva O. (2023) Kontseptual'naya fotografiya i NFT [Conceptual photography and NFT]. *Zhurnal fotoiskusstva* [Journal of photography].