

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.14.72.004

Создание визуальных границ: искусство фотоинсталляций в пространственном измерении

Чжу Юйвэнь

Преподаватель,
Чжэцзянский финансово-экономический университет;
аспирант,
Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское ш., 9;
e-mail: 460881142@qq.com

Аннотация

Цель данной статьи – углубить изучение роли пространственного измерения в искусстве фотоинсталляций, а также того, как можно использовать пространственные элементы для создания визуальных границ и формирования уникального художественного выражения, что в свою очередь создает совершенно новый опыт восприятия искусства. Вначале статья рассматривает, как искусство фотоинсталляций использует пространственное измерение, осуществляя глубокое и сложное художественное выражение через дизайн расположения материальных и визуальных элементов. Во второй части исследуется важная роль экрана в создании пространственного нарратива в искусстве инсталляций. Экран, как носитель изображения, путем размещения в физическом пространстве, объединяет пространственные и визуальные элементы, способствуя созданию исторически наполненного пространства искусства инсталляции. Третья часть сосредотачивается на важности взаимодействия зрителей в искусстве фотоинсталляций. Зритель уже не просто пассивный получатель, а активный участник искусства инсталляции. Это повышает глубину и широту опыта восприятия фотоискусства. Наконец, обсуждается роль науки и технологии в предоставлении новых способов создания и представления в искусстве фотоинсталляций, которые позволяют произведениям искусства преодолеть ограничения физического пространства и реализовать большую свободу творчества и возможности взаимодействия со зрителями в виртуальном пространстве.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжу Юйвэнь. Создание визуальных границ: искусство фотоинсталляций в пространственном измерении // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 9А. С. 23-31. DOI: 10.34670/AR.2023.14.72.004

Ключевые слова

Искусство фотографической инсталляции, пространство, демонстрация на экране, взаимодействие зрителей, развитие технологий.

Введение

Развитие искусства фотографической инсталляции символизирует переход пространства искусства от традиционного плоского к объемному, от статического к динамическому, стимулируя инновации во всей области искусства. Появление этой формы подобно художественной революции, она заново формирует наше понимание и определение отношений между искусством фотографии и пространством.

Основная часть

В рамках этой новой формы искусства фотография больше не просто записывает и показывает, а, тесно соединяясь с пространством, предоставляет зрителям многомерное пространство искусственного опыта. В этом пространстве зрители могут напрямую и глубоко контактировать и чувствовать художественную ценность и смысл, передаваемые произведением, что делает восприятие и понимание искусства более глубокими и богатыми. Таким образом, возникновение искусства фотографической инсталляции, безусловно, предоставляет нам новый, богатый способ понимания и переживания искусства.

Пространственное представление искусства фотографической инсталляции

Рождение современного искусства фотоинсталляций символизирует глубокое размышление и исследование художниками способов выражения изображений в пространстве. Эта новая форма искусства бросает вызов традиционному пониманию «белого куба» и открывает путь к разнообразию и открытости в представлении искусства. Это не только инновационная стратегия представления фотоискусства, но и способ выражения, который позволяет построить многообразные арт-сцены с помощью тщательного использования объектов и пространства. Художники создают тесную связь между произведением искусства и пространственной средой с помощью инсталляции, даже превращая пространство в часть произведения, изменяя и вызывая вопросы о пространственном восприятии зрителя.

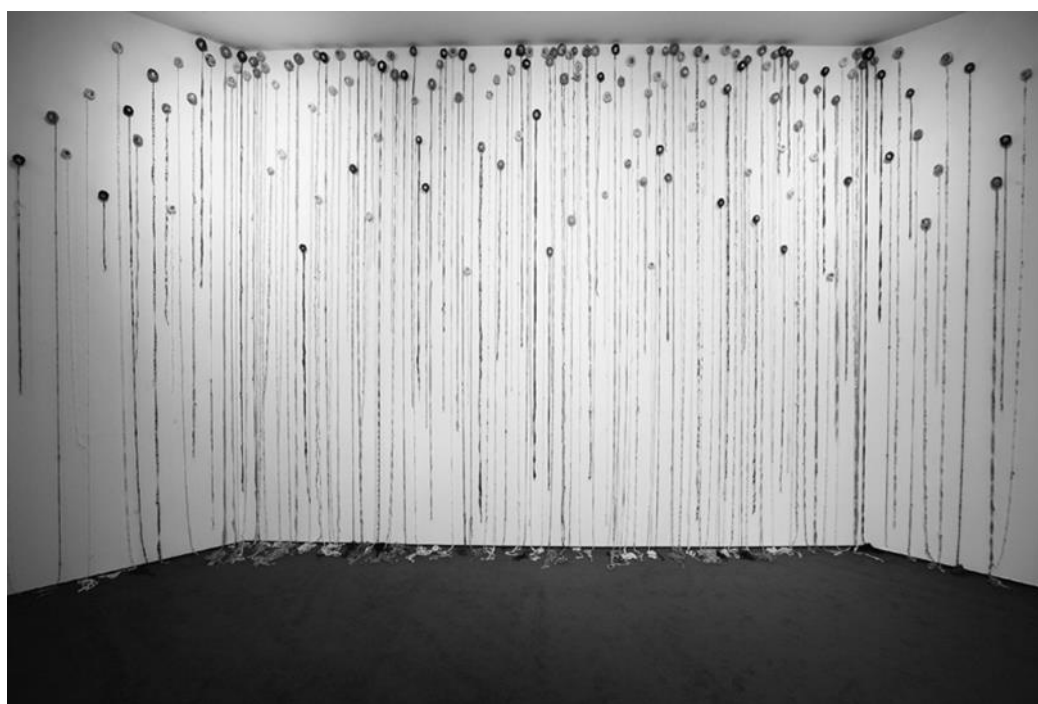
В качестве примера можно привести крупномасштабную инсталляцию Кристиана Болтански “Chance”, которая умело представляет взаимодействие пространства, судьбы и неопределенности в глубокой по содержанию форме. Металлические строительные леса и ленты, заполненные изображениями новорожденных, совместно создают визуальное пространство, которое направляет и провоцирует зрителя обратить внимание на быстрый прокручивание и внезапную остановку лент. Когда фотография освещается, фокус пространства перемещается, позволяя зрителю более глубоко ощутить неопределенность судьбы, представленной выбранным новым жизненным циклом. Такое использование пространственных элементов усиливает эмоциональное воздействие и глубокую рефлекссию в произведении.

Также отличным примером является работа современного русского художника Леонида Тишкова «Дайверы из рая». Эта инсталляция состоит из шаров ткани разного размера и фотографий из семейного альбома, шары изготовлены из старой одежды умерших родственников художника и гибко размещены в углах, на стенах и потолках выставочного зала, создавая плавающее пространство из 300 фотографий на тканевых шарах. Дизайн такого

произведения позволяет зрителям испытать глубокое погружение и богатые ощущения в пределах арт-проекта.

Рисунок 1 - Крупномасштабная инсталляция Кристиана Болтански “Chance” [Christian Boltanski, «Случайность». Выставочная площадка Шанхайского музея современного искусства, фотография из: https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_2095158]

Рисунок 2 - Работа современного русского художника Леонида Тишкова «Дайверы из рая». [Леонид Тишков, «Небесные водолазы», 2006]

Появление и развитие современного искусства фотоинсталляций является не только глубоким переосмыслением художниками способов пространственного выражения, но и вызовом и обновлением традиционных представлений о пространстве представления искусства, предлагая зрителям новые способы восприятия искусства, дополнительно обогащая смысл и форму искусства.

Экран и пространство: повествование в искусстве фотоустановок

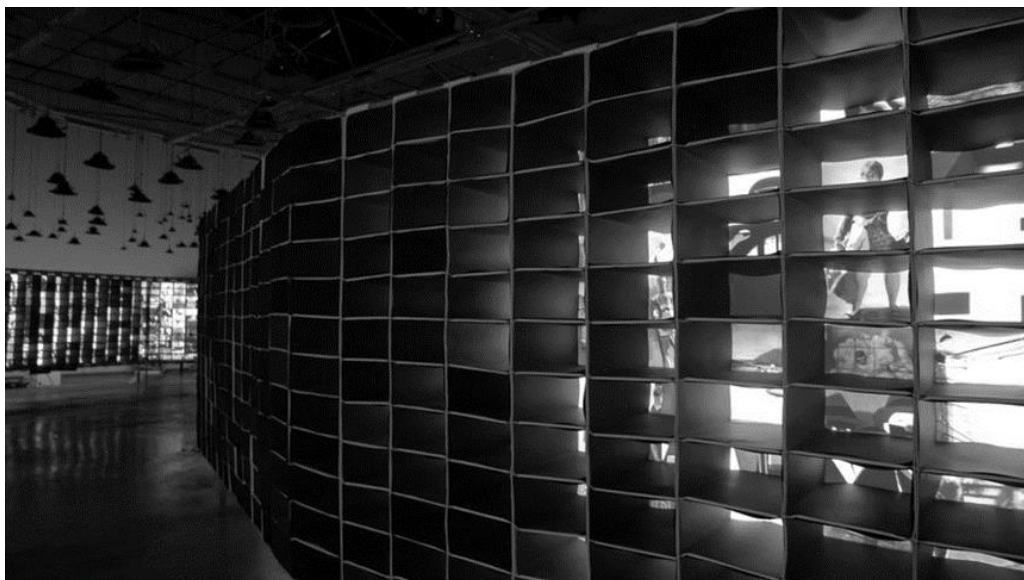
Исследуя взаимосвязь искусства фотоустановок и пространства, «экран» играет ключевую роль, становясь воображаемым окном для демонстрации сути фотографического искусства, а также воплощает образ физического объекта, обладая способностью занимать и формировать пространство. Он также играет роль «посредника» в процессе творчества, являясь мостом между идеей и ее реализацией, а также устанавливает связь между объектом и его воспроизведением.

Искусство фотоустановки создает специальное «взаимодействующее пространство», которое направляет зрителя между двухмерным миром изображений и трехмерным физическим пространством. Этот вид искусства использует большое количество дисплеев в галереях или выставочных залах, требуя от зрителей активно искать и понимать скрытые связи между изображениями. С точки зрения пространства, искусство фотоустановки создает новый способ восприятия, позволяя зрителям исследовать и понимать сущность искусства между материей и виртуальностью, идеей и ее реализацией.

Современный известный художник в области видеоустановок Билл Виола создал серию работ «Портреты воды», состоящую из трех экранов, каждый из которых изображает человека под водой на дне реки. Благодаря изящному сочетанию изображения и звука создается поэтический визуально-аудиальный опыт, который погружает зрителей и позволяет им глубоко размышлять о человечности, жизни и существовании.

Как пример, можно привести работу китайского художника Ху Цзе Миня 2014 года «Сто лет за одну минуту». Эта работа состоит из матрицы экранов, сформированной из 1440 сумок для хранения и 1100 изображений, проецируемых с помощью 10 проекторов высокой четкости на дне сумок для хранения, создавая звездное небо, которое полностью занимает пространство выставочного зала. Каждое из этих изображений представляет собой интерпретацию и пересоздание известного произведения искусства нового времени. Зрителям предлагается следовать по выставочному маршруту, читать толкование известных произведений искусства, предложенное художником, и одновременно слушать звуки, в которых переплетаются метафоры истории и реальности. Здесь время, кажется, превращается в пространство, рождая совершенно новые типы эстетического восприятия.

Также китайский художник Гао Шицян в своей работе 2020 года «Горы и воды: шесть глав облачных гор» показал, как он с помощью многоэкранной фотоустановки создал в выставочном зале визуальный путь в горы и воды. Умное расположение больших и маленьких экранов создает впечатление главного пика гор, ручья и возвышающихся скал, а также микроскопических природных пейзажей, создавая подпространства, тесно связанные с темой. Через работу Гао Шицяна зрители как будто бы попадают в мир искусства, где переплетаются горы и воды, и они могут в полной мере насладиться эстетическим опытом природного пейзажа со всех сторон и на многих уровнях.

Рисунок 3 - Работа китайского художника Ху Цзе Миня 2014 года «Сто лет за одну минуту». [Ху Цземин, «Сотня лет в минуту», 2010, аудиовизуальная инсталляция (10 каналов HD-видео, 135 динамиков), выставочное пространство: 220 квадратных метров (1656cm x 1105cm)].

Рисунок 4 – Работа Гао Шицяня «Горы и воды: шесть глав облачных гор» [Гао Шицян, «Горы и воды: шесть глав облачных гор», 2020]

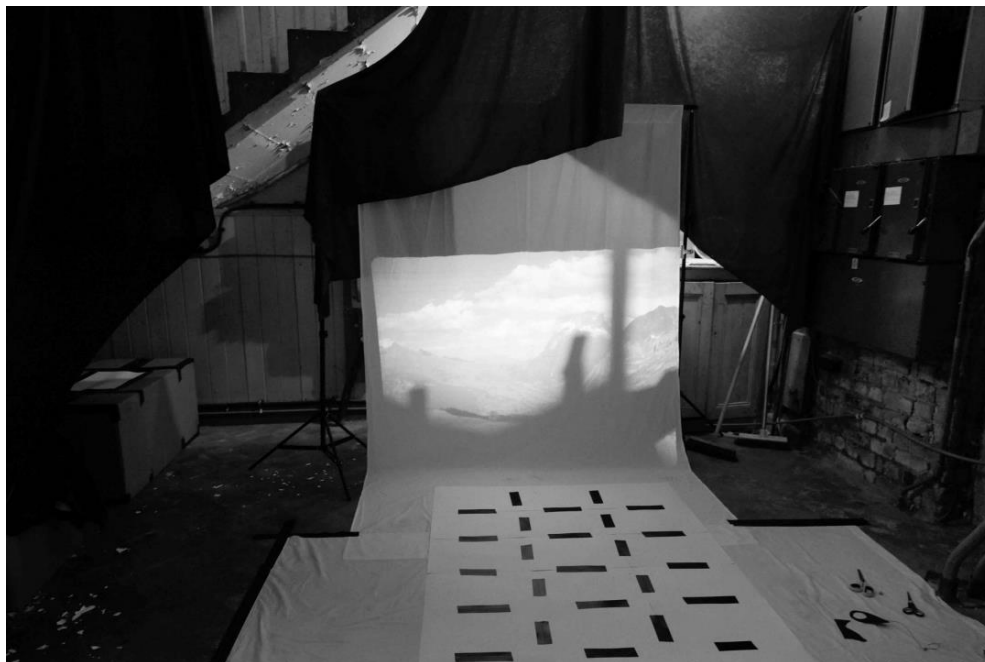
Фотографическое искусство установки и взаимодействие со зрителем

Фотографическое искусство установки — это не просто визуальное искусство, а многогранная форма искусства, объединяющая в себе восприятие зрителя, пространственное расположение и само фотографическое произведение. В этом процессе важную роль играет

пространственное восприятие.

В фотографическом искусстве установки пространственное восприятие позволяет зрителю не просто смотреть на произведение, но и взаимодействовать с ним, а иногда даже становиться его частью. Используя предметы и пространственное вмешательство, художники представляют фотографии в форме установки, позволяя зрителям взаимодействовать с произведением непосредственно в физическом пространстве, тем самым углубляя их понимание и восприятие фотографий. Зависимость от пространственных качеств установки разрушает традиционные формы просмотра, приводя зрителей к новому опыту просмотра, полному погружения и взаимодействия.

Например, в проекте «Всплывающая студия» (Pop-Up Studio), инициированном британским фотографом Томом Хантером (Tom Hunter) и лондонским фотоколлективом Matters Collectives, художники взаимодействовали со зрителями в течение трех дней и каждые выходные, создавая совместные произведения. В рамках этого проекта художники по очереди использовали реквизит в студии, выбирая элементы, соответствующие их фотографическому стилю, и совместно со зрителями завершали процесс творчества. Художники взаимодействовали со зрителями и совместно создавали произведения.

Рисунок 5 - Проект «Всплывающая студия» [Том Хантер и Matters Collectives, «Временная студия», 2015, Pearson House, фото с: FORMAT 15]

Китайский художник Ван Гунсин в 2010 году создал произведение искусства «Дождь или Вода» с использованием 32-экранной видеоустановки, предоставив зрителям возможность пережить эмоциональный опыт, вспоминая связанные с дождем или водой воспоминания. Произведение акцентирует внимание на эмоциональной реакции и субъективном опыте зрителя, подчеркивая важность роли зрителя в искусстве установки и ключевую роль пространства в создании восприятия и опыта [Ван Гунсин, «Дождь или Вода», 2010].

При участии зрителя, искусство установки стимулирует чувственный опыт зрителя в отношении материалов художественного средства, тем самым превращая фотографическое

средство из «концептуального» в «чувственное». Для зрителей это совершенно новый способ восприятия искусства, который позволяет им по-настоящему почувствовать каждую деталь произведения искусства и лучше понять намерения художника.

Роль научно-технического прогресса в фотографическом инсталляционном искусстве

Сегодня прогресс технологий приводит ко все более распространенному использованию технологий дополненной (AR) и виртуальной реальности (VR). Используя эти технологии, художники могут глубже вовлечь зрителей в процесс создания и восприятия произведений искусства, делая художественные работы более богатыми и объемными. Например, британский художник Тони Оурслер (Tony Oursler) использует технологию AR, проецируя виртуальные изображения на реальные скульптуры с помощью планшета, создавая новый вид художественного восприятия, где виртуальное и реальное переплетаются. Его работы исследуют концепцию того, может ли и как искусственный интеллект помочь людям достичь своих целей, а также вызывают вопросы о способах использования искусственного интеллекта для создания физических представлений из неполных артефактов.

**Рисунок 6 – Проект Тони Оурслера [Тони Оурслер «R_G_B_», 2017.
Источник изображения: <https://www.galerieforsblom.com/>]**

Как другой пример, вдохновленный темой Венецианской биеннале 2019 года «Пусть ты живешь в интересные времена», китайский художник Фэй Цзюнь создал произведение «Интересный мир». Он разработал виртуальное сообщество, где участники могут взаимодействовать и совместно создавать «интересный мир». В этом виртуальном сообществе участники вместе редактируют изображения, совместно исследуя новые пути создания интересного мира.

Появление фотографического инсталляционного искусства бросает вызов определению и функции традиционного пространства искусства, открывая двери к новому художественному опыту с высоким уровнем взаимодействия и участия. Фотографическое искусство подчеркивает взаимодействие между пространством и зрителем, преобразуя искусство из плоской формы, ограниченной «рамкой», в опыт, который можно разделить и создать совместно со зрителями.

Заключение

Таким образом, фотографическое инсталляционное искусство не только представляет больше возможностей для создания и демонстрации искусства, но и, что немаловажно, новые формы пространств для выставок будут больше подчеркивать взаимодействие между пространством и зрителем, более акцентироваться на использовании технологии, а также больше способствовать активному взаимодействию зрителя с объектами и процессами искусства.

Библиография

1. Ван Гелдер Х., Вестерджест Х. Теория фотографии: исторический контекст и анализ кейсов. Пекин, 2015.
2. Лю Кэ. Взаимное формирование и эхо – исследование пространственных конструкций в искусстве видеоинсталляций. 2022.
3. Лю Лиюй. Новые медиа и изменения в современном искусстве Китая. 2010.
4. Маклюэн М. Понимание медиа: о расширении человека. Нанкин: И Линь, 2011.
5. Флюссер В. Размышления о философии фотографии. Пекин: Издательство китайской национальной фотографии, 2017.
6. Чжан Кяо. Фотография как инсталляция: исследование философии фотографии Вильяма Флюссера // Журнал Пекинской академии кино. 2020. № 10. С. 97-105.
7. Petersen A. R. Installation art between image and stage. – Museum Tusculanum Press, 2015.
8. Jones D. H. Installation art and the practices of archivalism. – Routledge, 2016.
9. Pavlin E. et al. From illustrations to an interactive art installation // Journal of Information, Communication and Ethics in Society. – 2015. – Т. 13. – №. 2. – С. 130-145.
10. He H., Wu M., Gyergyak J. Intervention and renewal– Interpretation of installation art in urban public space // Pollack Periodica. – 2021. – Т. 16. – №. 3. – С. 139-145.

Establishing Visual Boundaries: The Art of Photographic Installations in Spatial Dimensions

Zhu Yuwen

Lecturer,

Zhejiang University of Finance and Economics;

Postgraduate,

Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts,

125080, 9, Volokolamskoe h., Moscow, Russian Federation;

e-mail: 460881142@qq.com

Abstract

The purpose of this paper is to delve into the role of spatial dimensions in the art of photographic installations, and how spatial elements can be utilized to construct visual boundaries, thereby

Zhu Yuwen

creating unique artistic expressions and offering a completely new art-viewing experience. Initially, the paper discusses how the art of photographic installations utilizes spatial dimensions, achieving intricate and complex artistic expression through the design and layout of material and visual elements. The second part explores the crucial role screens play in establishing spatial narratives within installation art. Serving as a medium for imagery, the deployment of screens within physical spaces facilitates the integration of spatial and visual elements, thereby generating a narrative-filled space for installation art. The third section focuses on the significance of audience interaction in photographic installation art. The audience is no longer merely a passive recipient, but an active participant in installation art, enhancing the depth and breadth of the photographic art experience. Finally, the role of science and technology is discussed in providing new methods of creation and presentation in photographic installation art, allowing artworks to transcend the constraints of physical space and achieve greater creative freedom and potential for audience interaction in virtual spaces.

For citation

Zhu Yuwen (2023) Sozdanie vizual'nykh granits: iskusstvo fotoinstallyatsii v prostranstvennom izmerenii [Establishing Visual Boundaries: The Art of Photographic Installations in Spatial Dimensions]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (9A), pp. 23-31. DOI: 10.34670/AR.2023.14.72.004

Keywords

Photographic installation art, space, screen display, audience interaction, technological development.

References

1. Flusser V. (2017) *Towards a Philosophy of Photography*. Beijing: Chinese National Photography Publishing House.
2. Liu Ke (2022) *Mutual formation and echo: an exploration of spatial constructions in video installation art*.
3. Liu Liyu (2010) *New media and changes in contemporary art in China*.
4. McLuhan M. (2011) *Understanding media: the extensions of man*. Nanjing: Yi Lin.
5. van Gelder H., Westergest H. (2015) *Theory of photography: historical context and case analysis*. Beijing.
6. Zhang Qiao (2020) Photography as installation: a study of William Flusser's philosophy of photography. *Journal of the Beijing Film Academy*, 10, pp. 97-105.
7. Petersen, A. R. (2015). Installation art between image and stage. Museum Tusculanum Press.
8. Jones, D. H. (2016). Installation art and the practices of archivalism. Routledge.
9. Pavlin, E., Elsner, Ž., Jagodnik, T., Batagelj, B., & Solina, F. (2015). From illustrations to an interactive art installation. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 13(2), 130-145.
10. He, H., Wu, M., & Gyergyak, J. (2021). Intervention and renewal– Interpretation of installation art in urban public space. *Pollack Periodica*, 16(3), 139-145.