

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.88.73.001

Влияние визуального контекста на восприятие современного искусства

Елагина Анна Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономических дисциплин,
Еврейский университет,
127273, Российская Федерация, Москва, ул. Отрадная, 6;
e-mail: yelagina.anna@gmail.com

Смирнова Ольга Олеговна

Кандидат экономических наук,
заместитель генерального директора,
ООО «АНАЛИТИКА РОДИС»,
142412, Российская Федерация, Ногинск, ул. Рогожская, 7;
e-mail: oos39@mail.ru

Аннотация

В данной статье рассматривается сложность восприятия современного искусства. Описываются возможные причины, такие как нестандартность и экспериментальность произведений, их абстрактность и символика, вызывающие эмоциональные реакции и споры. Также отмечается мультидисциплинарность современного искусства, требующая от зрителя широкого кругозора и знаний. В целом, текст представляет обзор проблем, связанных с восприятием современного искусства. В статье показано, что искусство не всегда воспринимается одинаково в зависимости от визуального контекста, а также от индивидуальных различий. Мы показали, что контекст является сильным посредником эстетической оценки современного искусства и граффити. Некоторые контексты кажутся более подходящими для конкретных произведений искусства, чем другие; и некоторые произведения искусства, кажется, работают лучше в определенном контексте, чем другие произведения искусства. Современное искусство было оценено как более красивое и интересное, когда оно было представлено в музее, а не в уличном контексте.

Для цитирования в научных исследованиях

Елагина А.С., Смирнова О.О. Влияние визуального контекста на восприятие современного искусства // Язык. Словесность. Культура. 2023. Том 13. № 1. С. 3-8. DOI: 10.34670/AR.2023.88.73.001

Ключевые слова

Современное искусство, контекст, произведение искусства, визуальный эффект, эстетическое восприятие.

Введение

Восприятие искусства имеет огромную значимость для человека, так как оно позволяет ему расширять свой кругозор, развивать свое воображение и эмоциональную сферу, а также улучшать свои когнитивные способности. Искусство помогает нам понимать мир и самих себя, а также находить новые источники вдохновения и мотивации. Оно может стать для нас источником эстетического удовольствия, вызвать сильные эмоции и чувства, а также способствовать развитию нашей творческой личности. Является общеизвестным факт о том, что искусство является важной составляющей культурного наследия человечества, которое нужно сохранять и передавать будущим поколениям.

В то же время, восприятие искусства является значимой проблемой, так как его восприятие предполагает принципиально иной подход к его восприятию. Сложность восприятия современного искусства может быть связана с его нестандартностью и экспериментальностью. Некоторые произведения могут быть абстрактными или иметь непонятные символы и смыслы, что затрудняет понимание зрителем. Кроме того, современное искусство часто вызывает эмоциональные реакции и может быть провокационным, вызывая дискуссии и споры. Некоторые зрители могут не принимать такие произведения искусства из-за их необычности или несоответствия традиционным нормам и стереотипам.

Основное содержание

Современное искусство отличается от классического традиционного искусства своей экспериментальностью, нестандартностью и инновационностью. Оно может использовать самые разные материалы и технологии, включая современные цифровые технологии и интерактивные формы взаимодействия со зрителем. Современное искусство часто ставит под вопрос традиционные нормы и стереотипы, вызывает дискуссии и споры, а также может иметь ярко выраженную социальную направленность. Кроме того, современное искусство может быть мультидисциплинарным, объединяя в себе элементы разных видов искусства, например музыки, танца, театра и визуального искусства.

Произведения искусства всегда находятся в контексте, который может влиять на их восприятие и значение. Контекст может быть культурным, социальным, историческим или географическим. Например, произведение искусства, созданное в контексте определенной культуры или исторического периода, может иметь особое значение для тех, кто понимает этот контекст. В то же время это же произведение может быть непонятным или неинтересным для тех, кто не знаком с этим контекстом.

Контекст также может влиять на способ экспозиции произведения искусства и на то, как оно воспринимается зрителями. Например, произведение искусства, выставленное в музее или галерее, может восприниматься как высокое искусство, тогда как то же самое произведение, выставленное на улице или в общественном пространстве, может быть воспринято как уличное искусство.

Контекст также может влиять на то, как произведение искусства оценивается по эстетическим критериям. Например, произведение искусства, созданное в контексте определенной культуры или исторического периода, может быть оценено высоко по стилистическим и техническим критериям, тогда как то же самое произведение, созданное в другом контексте, может быть оценено ниже по этим критериям.

С этой точки зрения внешние воздействия не имеют отношения к эстетическим качествам произведений искусства, и эстетическая оценка не зависит от контекста. Альтернативное предположение состоит в том, что статус объекта как произведения искусства относителен, и поэтому искусство требует определенного типа контекста, чтобы быть рассматриваемым как таковой. В то же время контекст, специально созданный для представления искусства, такой как музей, наилучшим образом выявил бы эстетические качества произведений искусства и, следовательно, обеспечил бы идеальный прием и максимальную эстетическую оценку.

Эффекты “готовых блюд” Дюшана или Коробки Брилло Энди Уорхола (или поп—арт в целом) — предметы, которые становятся произведениями искусства, когда помещаются в контекст музея или художественной галереи, часто ассоциировались с этой гипотезой. Однако эта точка зрения также не была принята в научном сообществе. Так, ряд исследователей утверждает, что существует два различных взгляда на художественные музеи. Первый — положительный, в нем относятся странники использования музеев как территории сохранения культурных ценностей и инструмента предоставления возможностей взаимодействия с ними. Однако есть и негативный взгляд, согласно которому музеях искусство отделено от контекста его создания, и позитивный, который подчеркивает тот факт, что музеи обеспечивают среду для созерцания искусства. Так, произведения искусства в музеях и галереях каким-то образом изолированы от первоначальных условий, в которых они были созданы и первоначально были представлены.

Кроме того, экспертами утверждается, что соответствие между произведением искусства и местом его выставки также зависит от типа произведения искусства. Некоторые предметы искусства задумывались и предназначались для перемещения в музей или художественную галерею. Другие предметы были созданы для различных целей, часто за пределами современного западного мира, но их можно признать произведениями искусства, поместив в музей. Кроме того, есть произведения искусства, такие как фрески, которые невозможно перенести в музей. Поэтому мы утверждаем, что классический музей - демонстрация может быть идеальным контекстом не для всех видов искусства, и для некоторых произведений искусства может потребоваться индивидуально подходящий контекст.

Все это приводит к ограничениям того, как можно определить термин искусство. В ряде исследований представлены десятки различных определений категории искусства. Первый и исторически старейший характеризуется попыткой найти достоверное определение искусства. Второй определяет, что невозможно определить саму возможность такого определения и предпочитает определять его как все, что представлено в учреждениях культуры. Так, по выражению О'Догерти «Пожарный шланг в современном музее выглядит не как пожарный шланг, а как эстетическая загадка». Наконец, третий подход не рассматривает искусство как единое явление и фокусируется, скорее, на о его функциях в конкретных исторических и социальных контекстах. Таким образом (презентационный, исторический, социальный и т. д.) контекст может быть решающим фактором для отнесения предмета к произведению искусства.

Тем не менее, по мнению автора, контекст часто недооценивается в эмпирических исследованиях. Однако хорошо известно, что визуальный контекст является важным фактором в распознавании объектов. Следовательно, в модели эстетики художественного опыта, контекст является необходимым фактором для классификации объектов как произведения искусства. Контекст может упрощать получение эстетического переживания, качественно отличающегося от повседневной жизни.

Дизайн музеев, особенно музеев современного искусства, сильное влияние оказала идея

«белого куба». Один из первых белых кубов спроектировал австрийский архитектор Йозеф Хоффманн на Венецианской биеннале в 1934 году. Этот австрийский павильон представляет собой минималистическое здание с белыми стенами и почти без окон, так как ничто не должно отвлекать зрителя от произведений искусства. Концепт помещает искусство в особый контекст и позволяет приобрести художественный опыт без отвлечения на детали. Без этого «защитного» контекста не только произведения искусства иногда не распознаются как искусство, в крайних случаях они могут оказаться под угрозой или даже уничтожены. Это то, что произошло в 1973 году на работу художника Йозефа Бойса. Произведение искусства — ванна, декорированная марлевой повязкой и слоем смазки была очищена и поэтому безвозвратно разрушена. С другой стороны, доказательством значимости контекста является такой пример, как то, что в 2008 году появилась работа Люка Тьюмана (известного бельгийского художника). В течение 48 часов люди проходили мимо. Однако только 107 из них остановились и посмотрели рисование. Следовательно, менее 4% признали картину произведением искусства. С другой стороны, есть жанры искусства, которые по определению являются созданными для размещения за пределами музеев. Примером является уличное искусство – явление, возникшее недавно. стиль, который получает все большее внимание арт-рынка и даже содержит ссылку на контекст в своем названии.

Заключение

Мы приходим к выводу, что искусство не всегда воспринимается одинаково в зависимости от визуального контекста, а также от индивидуальных различий. Мы показали, что контекст является сильным посредником эстетической оценки современного искусства и граффити. Некоторые контексты кажутся более подходящими для конкретных произведений искусства, чем другие; и некоторые произведения искусства, кажется, работают лучше в определенном контексте, чем другие произведения искусства. Современное искусство было оценено как более красивое и интересное, когда оно было представлено в музее, а не в уличном контексте.

Однако музей, по-видимому, не ограничивается современным искусством. Все произведения искусства рассматривались дольше, когда они были представлены в этом контексте. В качестве основного результата этого исследования произведения искусства были оценены как более красивые и интересные при представлении в музее, если у зрителей был низкий интерес к граффити. Таким образом, контекст действительно имеет значение при представлении произведений искусства. Это может усилить эстетические впечатления и привлечь внимание зрителя к выставленным объектам. Кроме того, это исследование показывает, что сочетание следует тщательно продумать художественный стиль (например, граффити) и контекст его представления. В зависимости от индивидуальных интересов зрителей музей (или художественная галерея) не всегда может улучшить эстетические оценки так, как можно было бы ожидать. В этой связи актуальным является вопрос “Находится ли произведение искусства в музее потому, что это искусство, или это искусство потому, что оно находится в музее?”.

Для уличного искусства музей сохраняет и продвигает произведение искусства или даже способствует признанию его как произведения искусства, с другой стороны, это также может помешать его оценке — по крайней мере, для некоторых из числа зрителей.

Библиография

1. Gartus A., Klemer N., Leder H. The effects of visual context and individual differences on perception and evaluation of modern art and graffiti art //Acta psychologica. – 2015. – Т. 156. – С. 64-76.
2. Gartus A., Leder H. The white cube of the museum versus the gray cube of the street: The role of context in aesthetic evaluations //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2014. – Т. 8. – №. 3. – С. 311.
3. Gerger G., Leder H., Kremer A. Context effects on emotional and aesthetic evaluations of artworks and IAPS pictures //Acta Psychologica. – 2014. – Т. 151. – С. 174-183.
4. Lin F., Yao M. The impact of accompanying text on visual processing and hedonic evaluation of art //Empirical Studies of the Arts. – 2018. – Т. 36. – №. 2. – С. 180-198.
5. Specker E., Tinio P. P. L., Van Elk M. Do you see what I see? An investigation of the aesthetic experience in the laboratory and museum //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2017. – Т. 11. – №. 3. – С. 265.
6. Mitschke V., Goller J., Leder H. Exploring everyday encounters with street art using a multimethod design //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2017. – Т. 11. – №. 3. – С. 276.
7. Uusitalo L., Simola J., Kuisma J. Perception of abstract and representative visual art //Proceedings of AIMAC, 10th conference of the international association of arts and cultural management. – Dallas, TX, 2009. – С. 1-12.
8. Pelowski M. et al. Beyond the lab: An examination of key factors influencing interaction with ‘real’ and museum-based art //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2017. – Т. 11. – №. 3. – С. 245.
9. Estrada-Gonzalez V. et al. Viewing art in different contexts //Frontiers in Psychology. – 2020. – Т. 11. – С. 569.
10. Brieber D. et al. Art in time and space: Context modulates the relation between art experience and viewing time //PloS one. – 2014. – Т. 9. – №. 6. – С. e99019.

The influence of visual context on the perception of contemporary art

Anna S. Elagina

PhD in Economics, Associate Professor,
Department of Economics,
Jewish University,
127273, 6, Otradnaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: yelagina.anna@gmail.com

Ol’ga O. Smirnova

PhD in Economics,
Deputy General Director,
LLC “ANALITIKA RODIS”,
142412, 7, Rogozhskaya str., Noginsk, Russian Federation;
e-mail: oos39@mail.ru

Abstract

This article examines the complexity of the perception of contemporary art. Possible reasons are described, such as the non-standard and experimental nature of the works, their abstractness and symbolism, causing emotional reactions and disputes. The multidisciplinary nature of contemporary art is also noted, requiring a broad outlook and knowledge from the viewer. In general, the text presents an overview of the problems associated with the perception of contemporary art. The article shows that art is not always perceived in the same way, depending on the visual context, as well as on individual differences. We have shown that context is a strong mediator of aesthetic evaluation of contemporary art and graffiti. Some contexts seem to be more appropriate for specific works of

art than others; and some works of art seem to work better in a particular context than other works of art. Contemporary art was judged to be more beautiful and interesting when it was presented in a museum rather than in a street context.

For citation

Elagina A.S., Smirnova O.O. (2023) Vlijanie vizual'nogo konteksta na vosprijatie sovremennogo iskusstva [The influence of visual context on the perception of contemporary art] *Yazyk. Slovesnost'. Kul'tura* [Language. Philology. Culture], 13 (1), pp. 3-8. DOI: 10.34670/AR.2023.88.73.001

Keywords

Contemporary art, context, artwork, visual effect, aesthetic perception

References

1. Gartus A., Klemer N., Leder H. The effects of visual context and individual differences on perception and evaluation of modern art and graffiti art //Acta psychologica. – 2015. – T. 156. – C. 64-76.
2. Gartus A., Leder H. The white cube of the museum versus the gray cube of the street: The role of context in aesthetic evaluations //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2014. – T. 8. – №. 3. – C. 311.
3. Gerger G., Leder H., Kremer A. Context effects on emotional and aesthetic evaluations of artworks and IAPS pictures //Acta Psychologica. – 2014. – T. 151. – C. 174-183.
4. Lin F., Yao M. The impact of accompanying text on visual processing and hedonic evaluation of art //Empirical Studies of the Arts. – 2018. – T. 36. – №. 2. – C. 180-198.
5. Specker E., Tinio P. P. L., Van Elk M. Do you see what I see? An investigation of the aesthetic experience in the laboratory and museum //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2017. – T. 11. – №. 3. – C. 265.
6. Mitschke V., Goller J., Leder H. Exploring everyday encounters with street art using a multimethod design //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2017. – T. 11. – №. 3. – C. 276.
7. Uusitalo L., Simola J., Kuisma J. Perception of abstract and representative visual art //Proceedings of AIMAC, 10th conference of the international association of arts and cultural management. – Dallas, TX, 2009. – C. 1-12.
8. Pelowski M. et al. Beyond the lab: An examination of key factors influencing interaction with 'real' and museum-based art //Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. – 2017. – T. 11. – №. 3. – C. 245.
9. Estrada-Gonzalez V. et al. Viewing art in different contexts //Frontiers in Psychology. – 2020. – T. 11. – C. 569.
10. Brieber D. et al. Art in time and space: Context modulates the relation between art experience and viewing time //PloS one. – 2014. – T. 9. – №. 6. – C. e99019.