

Конференция «**Метамодернизм**» состоявшаяся в октябре 2020 года в Вильнюсе (Литва) вызвала широкий резонанс. В ней принимали участие спикеры из разных стран, в том числе из Нидерландов, Италии, России, Германии и Литвы. Основная цель конференции - начать широкую дискуссию о появившихся признаках нового периода в развитии искусства, культуры и общества в целом.

Основная задача конференции - выявить те изменения в области визуальных искусств, а также в философии, психологии и в отношении к искусству, как профессионального сообщества, так и широкой публики, которые могли бы стать основой для преодоления многолетнего кризиса постмодернизма.

Конференция характеризовалась мультидисциплинарным подходом. Докладчики были представителями различных направлений науки, таких как философия, искусствоведение, семиотика, нейропсихология, а также профессий: от музейщиков, художников, галеристов, коллекционеров современного искусства до предпринимателей. Такой широкий круг участников позволил взглянуть на проблему достаточно объемно.

Важный вопрос, который поднимался во многих докладах, можем ли мы говорить о наступлении нового периода – эпохи метамодернизма, согласно теории Робина Ван ден Аккера (Robin van den Akker) и Тимофея Вермюлера (Timotheus Vermeulen) или же это лишь переходный период.

Робин ван ден Аккер (Robin van den Akker)

«Метамодернизм: историчность, влияние, глубина после постмодернизма»

Робин ван ден Аккер – один из авторов концепции метамодернизма презентовал основные идеи, опубликованные в книге «Metamodernism. Historicity, affect and depth after postmodernism» (edited by Robin van den Akker, Alison Gibbons and Timotheus Vermeulen). В ее основу были положены эссе из блога «Метамодернизм», в которых авторы стараются отслеживать изменения в разных видах визуального – от TV программ, до визуальных искусств, и анализировать изменения, характерные для искусства после 2000. В третьем тысячелетии стало очевидно, что История не окончилась и не остановилась, а прежние идеи уже не соответствуют потребностям и вызовам нового времени.

Робин ван ден Аккер строит свою теорию на антитезе ключевых характеристик постмодернизма и метамодернизма. Например, постмодернистической фрагментарности, закрытости, зацикленности человека на себя, своем несовершенстве, он противопоставляет целостность, соединение с чувствами, взаимодействие с другими, свойственные, по его мнению, для метамодернизма.

Он подчеркнул, что меняется само отношение метамодернизма к искусству – «нет ничего хорошего и ничего плохого», продолжает происходить размытие границ высоко и массового искусства. На его взгляд для искусства метамодернизма необходимо с нарративом создавать контекст.

В докладе Робин ван ден Аккер пытался соединить эти ключевые идеи для философии метамодернизма с воплощением в произведениях изобразительного искусства.

Проф. Дарио Мартинелли (Prof. Dario Martinelli).

«Метамодернизм, семиотика и популярная культура»

В своем докладе профессор Дарио Мартинелли показал связь всплесков интереса широкой публики к термину «метамодернизм», на основе запросов в поисковике «Google» с публикациями программных исследований. Согласно его представлению, уже можно говорить о наступившей эре метамодернизма. Дарио Мартинелли в докладе попытался дать обобщенную картину перехода от модернизма к постмодернизму, а затем и к метамодернизму, добавив два переходных периода от модернизма к постмодернизму и от постмодернизма к модернизму, в разных областях жизни общества: от исторических событий, политики и развития техники до поп-музыки, кинематографа. В обзоре тенденций в искусстве в указанные периоды основной фокус исследования был сделан не на конкретных произведениях, а скорее на актуальных жанрах и направлениях.

Стефано Сильвестри (Stefano Silvestri)

«Метамодернизм: определение, опережающее время?»

В своем выступлении галерист Стефано Сильвестри, задался вопросом, почему определения для описания характеристик эпох и периодов искусства не всегда одинаковы, почему одни остаются, а о некоторых забывают навсегда? В этом контексте, он рассматривал современные термины, которые соперничают с «метамодернизмом» Вермюллера и Аккера для определения нового периода. Например, «глобализм» - чисто экономический термин или «Social Network», термин, который описывает мир, реально не существующий. Однако многие произведения искусства родились благодаря соцсетям, например, иронические мемы – творения постмодернизма или работы Бенкси (Banksy).

По мнению, Стефано, еще нет произведений нового искусства метамодернизма, но есть произведения, которые уже не постмодернизм, то есть их можно отнести к искусству переходного периода. В них появляются отличные от постмодернистической иронии искренние, трогательные, романтические эмоции и чувства. Он сравнивает два перформанса Марины Абрамович и Улая (Ulay). Первый был создан для того, чтобы зритель испытал шок. Идея второго – демонстрация сложных чувств бывших любящих друг друга людей. Другой яркий пример динамичного изменения контекста и интерпретации – появление скульптуры Kristen Visbal «Fearless Girl» в 2017 напротив знаменитого произведения на Уолстрит в Нью-Йорке Arturo Di Modica «Charging Bull». 1989. Это противостояние постмодернизма и наступающего метамодернизма. С появлением рядом новой скульптуры, и прежнее произведение получает новое прочтение. Рождается, ощущение надежды. В кинематографе примером проявления новых черт

метамодернизма может служить фильм Квентина Тарантино (Quentin Tarantino) «Once Upon a Time in Hollywood» (2019) и другие. Подводя итог своего выступления, Стефано Сильвестри отметил, что на его взгляд, метамодернизм – это тенденция и тренд в различных областях культуры и искусства. Вероятно, слишком рано окончательно принимать этот термин и все его положения, возможно, они окажутся ошибочными или пробными, но философия и практики в области искусства и указывают в этом направлении.

Д-р Марина Чекмарева

«От постмодернизма к метамодернизму. Поиск новых образов»

Доклад методиста Государственного Эрмитажа, специалиста по искусству XX века и современному искусству был посвящен рассмотрению новых концепций и характеристик метамодернизма на практике, на примере произведений китайских художников и европейских мастеров. По мнению д-р Марины Чекмарёвой, в отличие от экономики и политики, где изменения прежних стратегий, характерных для эпохи постмодернизма очевидны, в искусстве этот процесс пока не столь заметен. Однако, при сопоставлении произведений постмодернизма с работами, которые были созданы после 2000 года можно найти черты, которые характерны для метамодернизма (постпостмодернизма и пр.). Ярким примером может служить творчество Чжана Хуаня (Zhang Huan), китайского мастера, чьи работы были представлены на выставке «В пепле истории» в Государственном Эрмитаже 2020 году. И эти отличия: отказ от иронии, разворот в сторону позитивных, искренних эмоций и глубоких чувств, отказ от стратегии эмоционального шока и введения зрителя в психологический, а подчас и физический дискомфорт, изменения отношения к истории, появление чувства единения, общности, желание серьезно говорить о вечных ценностях. В современном мире искусства можно наблюдать и изменения в образе современного художника. Новый подход к философии и психологии искусства лежит в основе практики международного проекта AMRES ART (Литва).

Однако, в целом мы можем говорить о том, что находимся в переходном периоде, когда в арт практиках и произведениях современных художников еще сильны отголоски постмодернизма. По мнению Марины Чекмарёвой, необходимо изменить философию искусства, его содержание, образы. Ориентируясь на исследования разных областей наук от нейронауки, медицины до философии и психологии, с помощью искусства, возможно углубить понимание психологии человека, а также еще больше раскрывать его возможности. Вероятно, можно ввести в употребление еще один дополнительный, но очень важный критерий в оценке искусства: «Что мне дает это произведение искусства? Какие эмоции, чувства? На какие действия или состояния провоцирует?». И очень важно продолжать диалог в поиске критериев искусства, двигаясь в сторону метамодернизма.

Д-р Карольен Нотебэрт (Dr. Karolien Notebaert)

«Взломай свой мозг. Открой в себе подлинного художника»

В своем докладе нейрочеловек Dr. Karolien Notebaert, на основании многочисленных исследований, приходит к выводу, что творческий потенциал блокирует информация извне. При активизации амигдалы, миндалевидного тела в головном мозге, играющего ключевую роль в формировании эмоций, и в частности страха, часть мозга, отвечающая за творчество – префронтальный кортекс - блокируется. По ее мнению, мы можем выбирать в каком режиме будет работать наш мозг. Либо в режиме default mode network или direct experience network. Но выбор возможен только через осознанность, которая появляется только с практикой. Разблокировать свой потенциал – self-ready – можно используя практику медитаций, когда мозг переключается на другой режим работы.

Так, произведения искусства, созданные в состоянии творческой активности, внутреннего спокойствия, когда автор испытывал позитивные эмоции, излучал здоровье, будут транслировать искренние эмоции, новые уникальные образы, то, что востребовано новой эпохой. Таким образом, через осознанность и гармонизацию себя можем рождать здоровые образы и наполнять ими окружающее пространство.

Д-р Николь ван Хук (Dr. Nicole van Hoesck)

«Творение на грани»

Доклад психолога и нейрочеловека Dr. Nicole van Hoesck был посвящен современному взгляду на природу творчества. На её взгляд, в современном мире довольно остро стоит проблема утраты креативности. Согласно исследованию G. Land & B. Jarman (1992), в котором были использованы 8 различных тестов на мышление, 98 % пятилетних детей обладает высокой степенью креативности. К 10 годам – только 30 %, к 15 – 10%, а в возрасте 25 лет и старше только 2% взрослых обладают высокой степенью креативности. В чем же причина того, что взрослея, люди теряют креативность? Чтобы сохранять креативность, мозгу нужно давать разнообразную информацию из различных областей, разнообразные действия, необходимо смешение контекстов. На основании многочисленных исследований, Dr. Nicole van Hoesck пришла к выводу, чтобы творчески решать профессиональные задачи нужно иметь хобби в совершенно другой области, как например, David Solomon, CEO Goldman Sachs, в свободное время выступает как DJ “D-Sol”.

Так что же стимулирует креативность? По её мнению, очень важный элемент творчества - это вдохновение. Не менее полезно применять принцип «переспи с этой идеей», так как во время сна мозговая активность меняется в зависимости от стадии сна REM и NREM. Это поможет родить нестандартную идею.

Неужели утрата креативности это результат того, что мы перетренировали наше рациональное мышление? С одной стороны на чаше весов находятся познание и опыт, а с

другой – эмоции и интуиция. За эти две противоположности отвечают различные участки мозга в обоих полушариях. При гармонической взаимодействии их между собой, они позволяют нам быть постоянными и в то же время гибкими. Согласно исследованию телесных ощущений Nummenmaa et al., и позитивные, и негативные эмоции отражаются на нашем теле, мы их физически ощущаем.

В завершении доклада Dr. Nicole van Hoesck приходит к важному выводу, что энергию для творчества, для креативных идей мы можем черпать только в позитивных эмоциях.

Раса Балте-Балчюнене (Rasa Baltė-Balčiūnienė)

«Креативные сессии метамодернизма для лидеров: практические эксперименты и выводы»

Доклад основателя международного проекта AMRES ART Расы Балте-Балчюнене был посвящен истории рождения этого уникального международного проекта. В его основу были положены принципы интуитивной эстетики, разработанной д-ром Татьяной Харитоновой совместно с Расой Балте-Балчюнене и д-ром Мариной Чекмаревой. Одним из важных положений которой, является, что произведение создается в состоянии полноты бытия автора, когда он находится в позитивном состоянии. В результате рождаются образы, которые благотворно воздействуют на зрителя, передавая ему эмоции и состояние автора. Многие положения теории, на которой строится практика AMRES ART, созвучна с идеями метамодернизма.

Проект AMRES ART родился на стыке нескольких наук и дисциплин на основе изучения новейших исследований в области мозга, психологии, искусствоведения, маркетинга и арт-практик. Важной отправной точкой стало исследование Гинтараса Шяпутиса (Gintaras Šeputis) и Расы Балте-Балчюнене «The problem of creativity: with what images do young people come up?», в котором он на примере рисунков абитуриентов одного из творческих ВУЗ'ов Литвы, показал, как мало было действительно оригинальных идей и образов. Большинство работ повторяли героев, их позы, характеры, сюжеты и отдельные предметы из популярной рекламы, кино, медиа и соцсетей. Причем такое воспроизведение заимствованных образов было далеко не всегда осознанным. Значительное количество образов, созданных студентами имело ярко негативный окрас при заданной нейтральной теме «Тишина». А ведь эти молодые люди, получают профессию, и в будущем сами будут создавать «новые» образы.

Так возникло осознание важности своего рода «гигиены зрения» в современном мире, переполненного визуальными образами. Ведь глазами мы улавливаем намного быстрее и больше информации, чем другими органами чувств, зачастую не успевая их осознавать.

Важной частью проекта AMRES ART являются арт-пленеры как для художников и дизайнеров, так и для предпринимателей и представителей профессий, не имеющих

профессионального образования. В основу методики их проведения, разработанной российским искусствоведем М.Чекмарёвой совместно с основателем AMRES ART Расой Балте-Балчюнене, легли психологические и арт-практики и техники, позволяющие участникам пленеров постепенно выходить из собственного тревожного состояния, воздействия «чужих», привнесенных извне образов. Шаг за шагом, они постепенно приходят к новым формам, своего рода «подлинным узорам» своей психики в состоянии творческой активности. Следует отметить, что как ни странно, но людям с художественным образованием сложнее выйти из круга стереотипных образов, движений, приемов, чем тем участникам пленера, у которых его нет. Вероятно, это можно объяснить, отсутствием опыта и определенного знания, «как надо» и сильно развитой интуицией успешных предпринимателей, большей свободой действия.

Результатами таких пленеров являются не только создание уникальных креативных и позитивных образов на бумаге или холсте, но и позитивные изменения в творчестве художников, дизайнеров, а также активизация креативности, рождение новых проектов у бизнесменов.

Орнела Рамашаускайте (Ornela Ramašauskaitė)

«Что дает коллекционирование искусства?»

Эксперт арт-рынка Орнела Рамашаускайте в докладе предлагает взглянуть на коллекции современного искусства как на изменение, своего рода рост владельца собрания. На её взгляд, такой подход не менее интереснее и показательнее, чем психотерапия.

Она выделяет две основные стратегии создания искусства. Первая – произведение – это зеркало современного ему общества, в котором отражаются политические процессы, войны, кризисы и пр. Художники выражает свое отношение к проблеме или теме, зачастую используя прием гиперболы, чтобы привлечь внимание зрителя, заставить его «проживать» её. Поэтому такие работы очень сложны и тяжелы для восприятия. Эта стратегия была актуальна для мастеров постмодернизма. Вторая – произведения, которые даруют зрителю ощущение «возвращения в потерянный рай». Они должны вызывать у зрителя радость, вдохновлять его. По мнению, Орнелы Рамашаускайте, метамодернизму созвучна вторая стратегия. Но для нее – важны обе.

Она отмечает, что через интерес, вызванный отдельной картиной, у зрителя включается познавательный процесс, а от ощущения, что это произведение красиво, появляется удовольствие. Однако, она отмечает, что картины, которые коллекционер желает приобрести, могут демонстрировать созвучность мировоззрению покупателя, нередко это взгляд на произведение искусства как на инвестицию.

Дайва Лиалите (Daiva Lialytė)

«Опыт коллекционирования и личная рефлексия»

Тема коллекционирования современного искусства была продолжена в докладе коллекционера Дайвы Лиалите. По ее мнению, существует несколько категорий коллекционеров. Для первой категории при выборе произведений важным фактором является наличие эстетической составляющей. Для второй – приобретение произведений это своего рода коллекционирование переживаний (experience). Третье – профессиональное коллекционирование, основанное на экспертном мнении искусствоведа. Четвертая группа - меценаты, которые покупают произведения не только для себя, своего дома, но и для общества. Дайва Лиалите относит себя к первым двум категориям. Для нее собирание искусства, окружение себя все большим и большим количеством произведений, это возможность создания персональной уникальной среды.

Подводя итоги конференции, организаторы отметили, что уже собран достаточный материал который свидетельствует о процессе смены парадигмы в искусстве и культуры. Мы находимся в начале формирования новых идей для творчества, осмысления новых проблем, которые ставит перед искусством и человеком меняющийся мир. Следует также отметить, что философские идеи метамодернизма еще не нашли ясного выражения при создании произведений искусства. Художественный язык метамодернизма еще не разработан полностью. Таким образом, возникает острая необходимость продолжения изучения и поиска новых практик, техник и образов.