

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ИСКУССТВА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ

Чжан Жуй

Забайкальский государственный университет, г. Чита,
Российская Федерация

Инсталляция является актуальным видом современного искусства и обладает глубоким социокультурным смыслом. В данной статье рассматриваются взаимосвязь инсталляционного искусства и культуры, культурной идентичности, а также особенности его применения в общественном пространстве. Во-первых, инсталляционное искусство отражает социальные явления через эмоции и мысли художника, раскрывая культурное восприятие людей в разных исторических контекстах. Во-вторых, инсталляционное искусство служит носителем культурной идентичности, выражая социальные особенности определенных индивидов и групп, а также отражая различия между культурами и их общие черты на фоне глобализации. Наконец, применение инсталляционного искусства в общественном пространстве способствует популяризации искусства и становится важной частью городской среды, содействуя культурному диалогу и участию общественности. Исследуя инсталляционное искусство, мы можем глубже понять его важную роль в современном социокультурном пространстве и его потенциал для будущего развития.

Ключевые слова: инсталляционное искусство; социокультурное взаимодействие; культурная идентичность; общественное пространство; городская среда

A STUDY OF INSTALLATION ART AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON

Zhang Rui

Transbaikal State University, Chita, Russian Federation

As a modern art form, installation art has become an important component of contemporary art, embodying rich social and cultural connotations.

This paper explores the interactive relationship between installation art and social culture, cultural identity and expression, as well as its application and value in public spaces. Firstly, installation art reflects social phenomena through the emotions and thoughts of the artist, revealing the living conditions and cultural perceptions of people in different historical contexts. Secondly, installation art serves as a vessel for cultural identity, expressing the social identities of specific individuals and groups, and reflecting the differences and commonalities among various cultures in the context of globalization. Finally, the application of installation art in public spaces promotes the popularization of art, becoming an essential part of urban cultural development and fostering cultural dialogue and public participation. Through the study of installation art, we can gain a deeper understanding of its significant role in contemporary social and cultural development and its potential for future growth.

Keywords: *installation art; social cultural interaction; cultural identity; public space; urban cultural development*

Введение

Инсталляция, как форма искусства, постепенно возникшая в конце XX века, развилась в многообразный и интерактивный способ художественного творчества. Инсталляционное искусство демонстрирует богатые социальные и культурные смыслы через взаимодействие с пространством, объектами и зрителями. Как современная форма искусства, инсталляция быстро развивалась в последние десятилетия и стала важной частью современного искусства. Поскольку инсталляция предполагает участие и опыт зрителей, она стала средством отражения социокультурных явлений. Исследование взаимодействия инсталляционного искусства и культуры, культурной идентичности и ее выражения в инсталляционном искусстве, а также его применения и ценности в общественном пространстве позволяет глубже понять изменения и развитие социокультурных явлений.

1. Взаимодействие инсталляционного искусства и общества

Инсталляция, как новая форма искусства, часто выражает содержание и форму представления, которые тесно связаны с социальным окружением, историческим контекстом, политической

системой и культурными изменениями. Инсталляционное искусство является важным способом диалога между художником и культурой. Художники через инсталляции выражают свои эмоции и мысли, а также отражают социальные явления, культурный фон и историческую память. Через взаимодействие с обществом инсталляционные произведения отражают развитие и изменения в обществе, раскрывая жизненные условия людей и различные культурные восприятия в определенные исторические периоды.

Во-первых, инсталляционное искусство предполагает понимание художником социального развития и реакцию на социальные явления в качестве тематики художественного творчества, непосредственно отражая разнообразие культуры через художественные средства. Например, работа Олафура Элиассона «Метеорологическая установка» заполнила Турбинный зал галереи Тейт погружающей инсталляцией, заново конструируя это пространство и превращая музей в сюрреалистический пейзаж заката. Проект транслирует предупреждение о разрушении экосистемы и акцентирует потребность человечества в солнце, а также подчеркивает уникальность человеческого существования в этом мире, несмотря на его малость. Работа Хуан Юнпэя «Империя», использующая пространство Парижского Гран-пале, сочетает элементы различных эпох, исследуя изменения в мировой цивилизации и размышляя о амбициях, желаниях и войне в современном экономическом мире. Анализируя эти инсталляционные произведения, можно заметить, что они часто используют хаос, контраст и конфликт, чтобы продемонстрировать такие важные темы, как социальная несправедливость, развитие технологий и изменения окружающей среды, и такие работы, как правило, обладают сильной критической и рефлексивной природой. Именно через критику и рефлексию по отношению к обществу инсталляционное искусство создает социальное взаимодействие с помощью различных медиа, таких как пространство, объекты, звук и свет, что заостряет внимание зрителей на развитии общества и реакциях на социальные явления.

Во-вторых, инсталляционное искусство не только отражает социальные явления культуры, но и может оказывать влияние на нее,

изменяя способы мышления зрителей и их социальное восприятие. Благодаря своей вовлеченности инсталляционное искусство разрушает традиционные способы восприятия искусства и побуждает зрителей активно участвовать и размышлять. Оно связывает художественную практику с неартовыми сферами жизни, оспаривая концепцию искусства как изолированной формы с постоянным объектом, тем самым разрушая традиционные границы, которые рассматривают искусство как уникальную область эстетического опыта [1]. Например, масштабная интерактивная инсталляция «Дождевой дом» с помощью 3D-камеры и различных сенсоров и управляющих систем погружает зрителей в волшебное пространство дождя. Погружение – это сосредоточение зрителя на текущей ситуации с забыванием о реальном мире, что в определенном смысле является опытом временного отсутствия тела, достигаемого высокой концентрацией духа [2]. Сегодня многие инсталляционные произведения взаимодействуют со зрителями в форме активного или пассивного участия, даже изменяя их изначальную форму и создавая совершенно новые, неизвестные способы выражения. Эта интерактивность позволяет зрителям перейти от пассивного восприятия к активному размышлению.

2. Культурная идентичность и выражение в инсталляционном искусстве

Культурная идентичность – это социально-психологический процесс, в котором индивид осознает свою принадлежность к определенной культуре и культурной группе, что позволяет ему получить, сохранить и обновить свою собственную культуру [3]. Иными словами, культурная идентичность представляет собой чувство принадлежности индивида или группы к своему культурному фону, культурным традициям и ценностям. Инсталляционное искусство, как форма глобального искусства, часто проявляет различные художественные характеристики и выражения в зависимости от культурного контекста. Тем не менее, в инсталляционном искусстве также существует определенное общее, так как произведения инсталляционного искусства, через конструкцию пространства и комбинацию

творческих медиа и элементов, могут преодолевать культурные различия и передавать универсальные эмоции и идеи.

В контексте глобализации инсталляционное искусство часто выступает в роли носителя культурной идентичности, выражая социальную идентичность и историческую память определенных групп. Например, инсталляционное искусство в экономически развитых странах часто сосредотачивается на вопросах индивидуального развития, влиянии модернизации и научно-технического прогресса на общество. В некоторых странах с религиозными корнями инсталляционное искусство может больше связываться с религией, традициями и историей, и художники через свои работы выражают уважение к культурному наследию и его преемственности. Тем не менее, формы выражения инсталляционного искусства различаются в зависимости от культурного контекста, и содержание также может варьироваться. Например, во многих инсталляциях в Китае часто можно увидеть традиционные культурные элементы, которые служат темой творчества, выражая возвращение к традиционной культуре и ее переосмысление, а также отражая размышления художников о быстром развитии и изменениях современного общества. Также можно заметить, что некоторые художники используют в своих инсталляциях старые предметы и отработанные промышленные детали в качестве творческих медиа, придавая этим материалам новое значение. Эти работы передают размышления о развитии цивилизации индустриального общества, обращают внимание на традиционную культуру и историческое развитие, а также поднимают вопросы культурного разрыва. Создание таких произведений является ответом на процесс модернизации общества и размышлением о том, как традиционная культура может интегрироваться в современное общество и способствовать построению гармоничного общества.

3. Применение и ценность инсталляционного искусства в общественном пространстве

Применение инсталляционного искусства в общественном пространстве, особенно его интеграция в городскую среду, способствует формированию культурного образа города и стало важ-

ной частью современного городского культурного пространства. Общественное пространство, как важное место, обеспечивающее повседневную жизнь людей, занимает значительное место в деятельности по строительству городов [4]. Повседневная жизнь и общение людей в городских общественных пространствах также являются важным выражением городской культуры. Инсталляционное искусство, благодаря своим новаторским дизайнерским концепциям и уникальным формам выражения, интегрирует художественные произведения в городские пейзажи и социальные пространства, что не только обогащает их культурное содержание, но и разрушает традиционные ограничения, связанные с местом. Таким образом, искусство выходит за пределы традиционных галерей и музеев и входит в более широкую социальную жизнь.

Во-первых, применение инсталляционного искусства в общественном пространстве способствовало популяризации искусства и участию широкой общественности в художественной жизни. В традиционном искусстве искусство часто является относительно закрытой областью, принадлежащей элитной культуре, и всегда существует конфликт и противоречие с народным искусством. Появление инсталляционного искусства сделало искусство частью общественной жизни; оно больше не является статическим отображением на плоскости в художественных галереях и музеях, а создает художественное пространство, существующее в повседневной жизни людей, где возможно взаимодействие и участие публики в динамическом опыте. Эта форма искусства способствует его демократизации и разнообразию. Через интерактивное участие и художественный опыт инсталляционное искусство позволяет большему числу людей понять и ощутить разнообразие искусства через собственные переживания.

Во-вторых, инсталляционное искусство также внесло значительный вклад в строительство культурного пространства города. В городском пространстве произведения инсталляционного искусства не только служат инструментом художественного выражения, но и являются символом культурной идентичности города. Например, знаковое сооружение «Сломанная скамейка» на площади ООН в Женеве, созданное в виде инсталляции, призывает людей обратить

внимание на ущерб, причиняемый гражданским лицам от мин в ходе войны. Такие крупные инсталляционные работы уже давно стали знаковыми символами города, отражающими уникальную историю, культурный контекст и социальную атмосферу этого места. Эти произведения, интегрируясь в городскую среду, создают культурные пространства, формируя художественную атмосферу города.

Инсталляция, как форма общественного искусства, также играет важную роль в выражении социальных проблем и содействии здоровому развитию общества. Темы творчества некоторых художников сосредоточены на социальных вопросах, и инсталляционные работы, основанные на этих идеях, способны вызывать у зрителей интерес и размышления о социальных явлениях, экологических проблемах, политических вопросах и других социальных темах. Применение таких инсталляционных произведений в общественных пространствах не только повышает эстетические ощущения публики, но и способствует культурному диалогу в обществе и участию граждан в общественной жизни.

4. Заключение

Инсталляция, как форма искусства с глубоким социокультурным содержанием, все больше становится важной частью современного искусства и развития культуры. Развитие инсталляции тесно связано с социокультурной средой, и оно отражает изменения в обществе и влияет на них, предоставляя нам новые способы выражения культурной идентичности и самовыражения. Применение инсталляционного искусства в общественных пространствах способствует функциональности городской среды, а также приносит больше эстетики в повседневную жизнь людей. В будущем, с развитием общества и углублением культурного разнообразия, инсталляционное искусство, безусловно, продолжит играть важную социокультурную роль на глобальном уровне.

Список литературы

1. Чжу Лиюань. Эстетический словарь (пересмотренное издание). Шанхайское издательство словарей, 2014.

2. Лю Цзиньфэн. Погружающее искусство – объединение искусства и зрителя в одно целое // Искусство и дизайн, 2021.04.09. https://www.sohu.com/a/459961933_488291#
3. Чэнь Шилян. Культурная идентичность, культурная гармония и социальная гармония // Журнал Юго-западного национального университета. 2006. №03. С. 117-121.
4. Яо Лу. Применение интерактивного инсталляционного искусства в дизайне городских общественных пространств // Завтра стиль. 2024. №17. С. 133-135.

References

1. Zhu Liyuan. *Aesthetic dictionary* (revised edition). Shanghai dictionary publishing house, 2014.
2. Jinfeng Liu. Immersive art - uniting art and viewer into one. *Art and Design*, 2021.04.09. https://www.sohu.com/a/459961933_488291#
3. Chen Shiliang. Cultural Identity, Cultural Harmony and Social Harmony. *Journal of Southwest National University*. 2006. №03. P. 117-121.
4. Yao Lu. Application of interactive installation art in the design of urban public spaces. *Tomorrow Style*. 2024. №17. P. 133-135.