

УДК 7.072.2

DOI: 10.12731/IJASLC252

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИИ КАК КЛЮЧЕВОГО КОМПОНЕНТА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА

Люй Линчжи

Забайкальский государственный университет, г. Чита,
Российская Федерация

Эта статья посвящена анализу значения композиции в произведениях современного искусства с точки зрения культурологии, а также исследованию инновационных тенденций ее развития с точки зрения структурно-функционального подхода и эстетических теорий. Благодаря интерпретации различных явлений художественного процесса и произведений современного искусства раскрывается, как композиция под влиянием науки и техники, социокультурных явлений и ориентации на потребности аудитории прорывается через традиционную модель, осуществляя переход от двумерного к многомерному, многофункциональности и обновлению эстетических представлений. Это обеспечивает мощную поддержку для понимания сущности современного художественного творчества и понимания направления его развития.

Ключевые слова: композиция; современное искусство; культурология; эстетика, инновация

RESEARCH ON THE KEY CONSTITUENT COMPOSITION OF ART WORKS – CONTEMPORARY TREND

Lu Lingzhi

Transbaikal State University, Chita, Russian Federation

From the perspective of art research and culture, this article analyzes the key significance of the composition of composition in contemporary art

works, and carefully explores the innovation trends shown in form, functions and aesthetics in contemporary art situation. Through the in-depth interpretation of various contemporary art phenomena and works, it reveals how composition breaks through the traditional model with the influence of science and technology, the influence of social and cultural ideas, and the guidance of audience needs. Understand the essence of contemporary art creation and grasp its development direction to provide strong support.

Keywords: *composition; contemporary art; culture; development trend*

Введение

Композиция, как основной элемент художественного творчества, проходит через долгую историю развития искусства, от классики до современного искусства, ее форма и коннотации постоянно эволюционируют [1]. В современном обществе художественное творчество сталкивается с беспрецедентными возможностями и проблемами. Быстрое развитие информационных технологий, волна культурной глобализации и глубокие изменения в социальных концепциях совместно сформировали разнообразную и сложную художественную среду. В этом контексте композиция, как ключевой компонент произведений искусства, не только отражает обновление художественных форм, но и содержит глубокие культурные коннотации. Углубленное изучение тенденций развития композиции в современном искусстве имеет большое значение для раскрытия внутренней логики современного художественного творчества и понимания взаимодействия между искусством и культурой.

Инновационные тенденции композиционных форм в контексте современного искусства. Глубокая эволюция от двумерной плоскости к многомерному пространству

В области традиционного искусства композиция в основном сосредоточена на двумерном плоском пространстве, а такие формы искусства, как живопись и гравюра, строят визуальный порядок через тщательную компоновку элементов картины. Однако современное искусство с помощью силы науки и техники преодолело ограничения двумерной плоскости и продвинулось к многомерному пространству. Крупномасштабное инсталляционное искусство ис-

пользует глубину пространства, изменение высоты и динамического пути просмотра зрителя для построения трехмерной и динамической композиционной формы [2]. Например, некоторые иммерсивные художественные выставки позволяют зрителям ощутить композиционное очарование произведений, создавая сложные пространственные структуры, сочетающие в себе различные элементы, такие как свет, звук и изображение. Эта многомерная пространственная композиция меняет режим взаимодействия зрителя с произведением, зритель перестает быть пассивным зрителем, а становится частью произведения, что значительно обогащает визуальный опыт.

С культурной точки зрения многомерная пространственная композиция отражает расширение концепции пространства в современном обществе. В процессе глобализации и урбанизации восприятие и использование пространства людьми изменилось, и многомерная пространственная композиция в произведениях искусства является воплощением этого культурного явления. Она снимает ограничения традиционного художественного пространства, создает форму искусства, которая соответствует современному социальному пространственному опыту, и расширяет границы художественного выражения.

Многообразное представление композиции при межмедийном слиянии

Отличительный межмедийный характер современного искусства способствовал разнообразному развитию композиционных форм [3]. Технологии живописи и фотографии заимствуют многие приемы друг у друга, наблюдается трансграничное слияние изображения на плоскости и скульптурного искусства, нередко встречается неожиданное сочетание цифровых технологий и традиционных ремесел. На примере цифровой живописи художники используют на виртуальном холсте традиционные принципы композиции живописи в сочетании с цифровыми спецэффектами для создания уникального визуального эффекта. В видеоискусстве язык объектива заимствует элементы живописной композиции и интегрирует изменения во времени, формируя динамическую композицию.

С точки зрения культуры, композиция междимедийного слияния отражает плюрализм и интегративность современной культуры. За разными средствами массовой информации стоят различные культурные символы и системы значений, их слияние разрушает границы между средствами массовой информации и заставляет различные культурные элементы сталкиваться и сливаться друг с другом. Этот способ композиции отражает характеристики частых культурных обменов и размытых культурных границ современного общества. Художники выражают понимание и интеграцию мультикультурализма с помощью междимедийной композиции и создают произведения с богатым культурным содержанием.

Перестройка правил композиции в виртуальном пространстве

Рост новых технологий, таких как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR), открыл новые области виртуального пространства для художественного творчества и способствовал фундаментальным изменениям в правилах композиции. В виртуальной среде перспектива зрителя больше не ограничена реальным физическим пространством, а элементы композиции меняются в режиме реального времени в соответствии с интерактивным поведением зрителя. Возьмем, к примеру, произведения искусства VR, где зритель может изменить композицию произведения своими собственными действиями и реализовать персонализированное визуальное повествование.

С точки зрения культуры, изменение правил композиции виртуального пространства отражает тенденцию к глубокой интеграции науки, техники и искусства в современной культуре. Как новое культурное поле, уникальная интерактивность и «эффект погружения» виртуального пространства изменили способ культурного опыта людей. Художник использует композицию виртуального пространства для изучения новых форм культурного выражения, а также отражает принятие и стремление современного общества к виртуальной и цифровой культуре, а также влияние научно-технического прогресса на культурные формы.

Трансформация и расширение функций современной композиции. Укрепление и инновационная реконструкция повествовательных функций

Повествовательная функция композиции в произведениях современного искусства была значительно усилена и инновационно реконструирована. Традиционная живопись повествует с помощью статических элементов, а современное искусство поднимает повествование на новые высоты с помощью мультимедийных технологий и интерактивных средств. В интерактивных цифровых произведениях искусства выбор и манипуляции зрителя влияют на подачу элементов композиции и строят нелинейный повествовательный путь. Например, некоторые цифровые арт-игры используют тщательно продуманную композицию сцены, где игрок принимает решение изменить сюжет игры, формируя уникальный повествовательный опыт.

В культурном смысле эта трансформация повествовательной функции отражает пробуждение индивидуального сознания в современном обществе. В современной культуре индивидуальное желание участвовать и строить историю возрастает, и он больше не довольствуется пассивным принятием установленного повествования. Благодаря инновационному композиционному повествованию художник удовлетворяет индивидуальные потребности аудитории, а также отражает акцент на индивидуальном опыте и выражении в современной культуре. Повествование становится важным способом взаимодействия между людьми и культурой.

Выделение доминирующего положения выражения идей

В современном художественном творчестве композиция стала основным средством выражения глубоких идей. Современные фотографии выражают озабоченность по поводу актуальных тем, таких как, например, социальное неравенство и экологические проблемы, – посредством выбора и обработки композиций. Композиция, как визуальный язык, несет в себе мысли и эмоции художника и заставляет зрителя задуматься о реальном мире.

С точки зрения культуры, выдающаяся функция выражения композиционных концепций отражает критическую социокультур-

ную функцию современного искусства. С помощью композиции художник ставит социально-культурные проблемы в визуальный фокус, побуждая зрителя задуматься о культурных корнях, лежащих в основе социального явления. Это отражает внимание современной культуры к таким ценностям, как социальная справедливость и охрана окружающей среды, и искусство становится важной силой, способствующей социальным и культурным изменениям.

Ориентация аудитории на взаимодействие и глубокое участие

Современные произведения искусства, в которых композиция играет ключевую направляющую роль, придают большое значение участию аудитории и ее взаимодействию с произведением искусства. Публичная художественная инсталляция устанавливает интерактивную часть, композиция меняется в зависимости от взаимодействия зрителя. Например, в интерактивной световой инсталляции зритель меняет эффект световой композиции с помощью движений тела.

С точки зрения культурологического анализа, эта интерактивная композиция отражает характеристики участия и совместного использования современной культуры. Современное общество приветствует участие общественности в культурном строительстве. Благодаря интерактивной композиции художественные произведения разрушают барьер между искусством и аудиторией и делают аудиторию участником культурного творчества. Это отражает тенденцию современной культуры переходить от элитарной культуры к массовой культуре и культуре участия, а также способствует распространению и обмену культурными.

Эволюция современного.

Смелый прорыв в традиционных эстетических стандартах

Современная художественная композиция стала крупным прорывом в традиционных стандартах эстетических концепций. Традиционная эстетика подчеркивает принципы формальной красоты, такие как гармония и симметрия, а в современных произведениях искусства появляются дисгармоничные, асимметричные и даже разбитые композиционные формы. Современное абстрактное ис-

кусство передает эмоции и инновационный дух через уникальное распределение элементов.

С культурной точки зрения этот прорыв отражает тенденцию к плюрализму и индивидуализации современной культуры. В условиях глобализации эстетические концепции разных культур сталкиваются друг с другом, и современное общество становится более внимательным к самовыражению личности. Трансформируя традиционную эстетику, исследуя новые эстетические возможности и удовлетворяя эстетические потребности разных зрителей, художник отражает разнообразие эстетических ценностей в современной культуре.

Бурный рост плюралистической эстетической ориентации

Процесс глобализации способствует интеграции эстетических концепций в разных культурных условиях, и современная композиция представляет разнообразные эстетические ориентации. Современные западные художественные идеи и традиционные эстетические идеи Востока переплетаются, создавая разнообразные эстетические стили. В то же время элементы субкультуры интегрированы в основное творчество и обогащают эстетические коннотации.

В культурном смысле рост плюрализма эстетической ориентации отражает результаты современного культурного обмена и интеграции. Взаимодействие и взаимообогащение эстетических систем различных культур расширяют эстетический кругозор и обогащают произведения искусства разнообразными культурными особенностями. Это отражает уважение и принятие мультикультурализма в современном обществе и способствует культурным инновациям и развитию.

Выделение непосредственного и кратковременного эстетического опыта

В контексте информационной эпохи эстетический опыт современной художественной композиции характеризуется непосредственностью и эфемерностью. Социальные сети ускоряют распространение искусства, а художники обращают внимание на мгновенное визуальное воздействие и эмоциональный резонанс

произведений. Короткий видеоарт привлекает зрителя быстрым переключением картины и лаконичной композицией.

С точки зрения культурологии, это изменение эстетического опыта отражает культурные особенности ускоренного образа жизни и быстрого распространения информации в современном обществе. Люди стремятся к мгновенному удовлетворению потребностей в своей быстрой жизни, и эстетика произведений искусства немедленно адаптируется к этому спросу. В то же время модель коммуникации социальных сетей также побуждает произведения искусства привлекать внимание аудитории лаконичным и быстрым способом, отражая влияние современных способов культурной коммуникации на художественное творчество.

Факторы, влияющие на тенденции развития современной композиции. Мощное стимулирование научно-технического прогресса

Развитие науки и техники является центральной движущей силой современных композиционных изменений. Цифровые технологии, такие как живопись с использованием искусственного интеллекта, 3D-печать и виртуальная реальность, предоставляют художникам новые инструменты и средства для преодоления ограничений традиционных форм искусства [4]. Появление новых материалов также обеспечивает материальную основу для композиционных инноваций.

С точки зрения культуры влияние научно-технического прогресса на композицию отражает слияние научно-технической культуры и художественной культуры. Научно-технические достижения стали новыми средствами художественного творчества, изменив культурный контекст художественного творчества. Развитие науки, техники и культуры создает постоянные инновации в искусстве и культуре, а их взаимодействие способствует формированию новых синтетических форм современного искусства.

Глубокое влияние социальных и культурных течений

Богатые культурные мысли в современном обществе оказывают глубокое влияние на тенденцию развития композиции. Постмодернистские мысли побуждают композицию нарушать правила,

феминистские мысли способствуют выражению гендерного равенства, а экологические мысли интегрируют природные элементы в композицию.

В культурном смысле эти течения отражают ценности и культурные требования современного общества. Художник реагирует на социальные и культурные изменения посредством композиции, делая произведения искусства важным носителем социального и культурного содержания. Разнообразие социальных и культурных тенденций обеспечивает источник идей для композиционных инноваций и способствует тесной связи между произведениями искусства и культурой.

Двойная роль спроса покупателей произведений и рыночной ориентации художников

Изменение эстетических потребностей аудитории и коммерческая ориентация художественного рынка также влияют на развитие композиции. Зрители стремятся к новым интерактивным впечатлениям, которые побуждают художников вводить новшества в композицию. Конкуренция на арт-рынке заставляет художников учитывать коммерческие факторы и включать популярные элементы в композицию своих произведений.

С культурно-экономической точки зрения спрос аудитории отражает потребительские особенности современной массовой культуры, а рыночная ориентация отражает влияние коммерческой культуры на художественное творчество. В процессе удовлетворения потребностей аудитории и адаптации к рыночной конкуренции художники достигают баланса между художественной культурой и коммерческой культурой, чтобы произведения искусства находили точку соприкосновения между культурной коммуникацией и коммерческой ценностью.

Выводы

Композиция показывает ряд инновационных тенденций от формы, функции до эстетических концепций в современных произведениях искусства. Формально преодолевая традиционные пространственные ограничения, функционально реализуя плюралистическое расширение и эстетически обновляя идеи. На эти

тенденции влияют многие факторы, такие как научно-технический прогресс, социальные и культурные тенденции, а также спрос аудитории и рыночная ориентация. Углубленное изучение тенденций развития современной композиции помогает понять сущность и законы современного художественного творчества, понять взаимодействие искусства и культуры, предоставить важные ориентиры для художественного творчества, образования и теоретических исследований, способствовать непрерывному инновационному развитию искусства в контексте современной культуры.

Список литературы / References

1. Lytvynenko V., Perova G., Myroniuk N., et al. Analysis of Modern Trends in Contemporary Choreographic Art: The Challenges of Digitalization // Journal of Curriculum and Teaching, 2023. 198p.
2. 杨凌媛.构图、构成、章法布局、经营位置的关系辨析.//美术教育研究, 2023. № (11). P. 16-18.
3. 黄冰清.构成元素在现代中国画构图中的应用意义.//美与时代(中). 2018. № (06). P. 24-25.
4. 宗华婷.图形构成艺术教学模式创新探究——评《构成设计》//中国教育学刊, 2019. № (10). P. 123.