

Междисциплинарные науки

УДК 7.06

М.О. Головинская

Головинская Мария Олеговна, студентка 3 курса группы МВ/бак18 факультета дизайна изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: mlr167@mail.ru

Научный руководитель: **Нежигай Элеонора Николаевна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: myclub99@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

В статье описываются новые виды творческой активности людей, находящихся в период пандемии в условиях вынужденной изоляции.

Осуществление коммуникаций посредством социальных сетей, участие в различных флешмобах, челленджах, виртуальных марафонах, использование возможностей компьютерных информационных технологий способствовали снижению психологической напряженности и одновременно привели к обогащению цифрового искусства новыми жанрами и видами художественных произведений. В статье делается общий вывод о расширении экспозиционных возможностей цифрового искусства, приобретающего глобальный характер.

Ключевые слова: самоизоляция, цифровое искусство, стресс, изоляция.

M.O. Golovinskaya

Golovinskaya Mariya Olegovna, 3rd course student of gr. MV/bak-18 of faculty of design of fine arts and humanities education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: mlr167@mail.ru

Research supervisor: **Nezhigay Eleonora Nikolaevna**, candidate of historical sciences, associate professor of department of history, cultural studies and museum studies of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: myclub99@mail.ru

THE IMPORTANCE OF DIGITAL ART IN THE PERIOD OF SELF-ISOLATION

The article describes new types of creative activity of people in a period of pandemic in conditions of forced isolation. The implementation of communications through social networks, participation in various flash mobs, challenges, virtual marathons, the use of the capabilities of computer information technologies helped to reduce psychological tension and, at the same time, led to the enrichment of digital art with new genres and types of works of art.

The article makes a general conclusion about the expansion of the expositional opportunities of digital art, which is acquiring a global character.

Key words: self-isolation, digital art, stress, isolation.

Пандемия 2020 года захватила буквально весь мир. Введение ограничений на передвижение, необходимость соблюдения социальной дистанции, использование индивидуальных средств защиты органов дыхания и вынужденная изоляция для многих людей стали настоящим испытанием.

Психологии известно, что любая изоляция человека непременно ведет к продолжительному стрессу. В научной литературе довольно хорошо изучены вопросы влияния на человека, его личностную и эмоциональную

сферу некоторых форм социальной изоляции – заключение, пребывание в закрытых учреждениях, выход на пенсию, ограничение подвижности в результате травмы и т.п. [4, с. 125].

Emma Grey в своей статье отмечает: «Изоляция делит людей на два типа: одни наслаждаются домашним уютом и свободным временем, а другие не находят себе места и хотят как можно скорее вернуть свободу» [15].

Согласно исследованиям Брянского государственного университета, проведенным для изучения способов борьбы с возникшим стрессом на самоизоляции, мы видим следующие результаты (разрешалось дать несколько ответов): общение с родными и друзьями (61,2%), хобби, увлечения, творчество (54,9%), общение в интернет-сетях (36,6%), отдых в одиночестве (35,2%), спорт, танцы (33,8%). [8, с. 128].

Из данного опроса видно, что в процентном соотношении ответ «хобби, увлечения, творчество» стоит на втором месте после «общения с родными и друзьями». Что интересно, общение в социальных сетях не набрало самого высокого процента, как могло ожидать, а заняло третье место после творчества. Исходя из этого, мы делаем следующий вывод: самоизоляция подтолкнула людей к различным способам самовыражения, помогая справиться со стрессом и одновременно обогащая массовое искусство, прежде всего, цифровое, благодаря массовому использованию цифровых технологий и интернет-сетей.

Исследование, опубликованное в клиническом журнале BMC Psychiatry в 2017 году, показало, что вынужденное пребывание в уединении ведет к тревоге, депрессии и возобновлению вредных привычек. Клинический психолог Джошуа Клэпоу объяснял, что цифровые способы общения дают возможность людям быть вместе. Различные флэшмобы и челленджи во многом заменяют традиционные способы взаимодействия и сплачивают людей со всего мира [5].

По мнению Макбэйн, публикация роликов или фото, связанных с флэшмобами, помогает побороть чувство одиночества, создать новый образ

жизни, поднять настроение, и соцсети здесь действуют терапевтически. «Юмор, присутствующий в соцсетях, помогает нам всем ощущать себя эмоционально связанными друг с другом, как бы разбавляет ощущение, что мы все живем, словно на разрозненных островах», – говорит Макбэйн [5].

Исследователи из Дрексельского университета также подтверждают в своей статье в Art Therapy, что занятия искусством помогают ослабить стресс [9].

Во время самоизоляции стало очевидно, что безусловным преимуществом владеют те, кто еще до вируса перешел на цифровые формы работы. Однако большая доступность и легкость использования некоторых инструментов виртуального пространства позволяют самовыражаться людям с различным уровнем подготовки.

Это крайне важно, поскольку под цифровым (компьютерным) искусством понимают творческую деятельность, основанную на использовании компьютерных (информационных) технологий, результатом которой являются художественные произведения в цифровой форме. Использование цифровых технологий в фотографии породило также гибридные технологии, например, фотоимпрессионизм, использующий цифровую обработку фотографий с целью усиления ее выразительных свойств и эмоциональности. Термин «цифровое искусство», по С.В. Ерохину, используется для обозначения художественных произведений, как традиционных, перенесенных в цифровой формат или изначально созданных в цифровом формате, так и принципиально новых их видов, основной средой существования которых является компьютерная среда [3, с. 145].

Учитывая роль виртуальной реальности в нашей жизни, практически все искусство можно назвать цифровым. Произведения литературы, фотографии картин, видеоролики, фильмы, музыка и прочее неизменно становятся частью цифрового искусства.

Безусловно, в XXI веке основной площадкой для «выставки» цифровых работ являются социальные сети. Это открытое анонимное пространство, где

любой человек может опубликовать свои работы и быстро получить оценку зрителей. По этой причине за время самоизоляции в цифровом искусстве появилось большое количество произведений, в которых затрагивается тематика изоляции и коронавируса. Рассмотрим наиболее популярные работы.

В формате фотографии в конце марта 2020 был запущен «вирусный» челлендж, суть которого состояла в пародировании композиций и персонажей картин великих художников из подручных средств. Марафон запустил калифорнийский Музей Гетти (#tussenkunstenquarantaine) с тегом "изоляция". Акция была подхвачена в Европе, Северной и Южной Америке, России, частично – в Азии. Изолированные занялись воссозданием классики мировой живописи и перформативной фотографией, интуитивно используя постмодернистские стратегии работы с фотографией, восходящие к опытам Синди Шерман и Ясумасы Моримур; сама идея искусства из подручных материалов необычным образом соединила наивное искусство и концептуализм.

Огромное количество подобных цифровых картин, снятых любителями и профессиональными фотографами, публиковалось в социальных сетях, привлекая к себе внимание и стимулируя людей заняться творческой деятельностью. Цель этой деятельности – «отвлечь народ от кризиса» – терапия искусством в проекте «Изоизоляция».

Многие люди публиковали на своих страницах в социальных сетях собственные признания в том, что они от скуки занялись «3D-воплощением» картин великих мастеров живописи, используя для создания образов подручные предметы: упаковки от яиц, туалетную бумагу, одноразовые тапочки, простыни, шторы и др. Все эти работы можно посмотреть на сайте COLTA или в Instagram по тегу #изоляция [11].

Новой тенденцией цифрового искусства в период изоляции стали скриншоты экрана во время сеанса видеосвязи. Мария Ионова-Грибина стала первой популярной художницей в России по созданию «скайп-фотографий».

Мария сделала около ста таких фотосессий с марта месяца, стремясь запечатлеть застрявших дома людей. Участники проекта Марии Грибиной признают его терапевтический эффект: фотограф попадает в твоё приватное пространство, становится «соучастником» изоляции, рассказывает всему миру твою историю – частную – как пример общего, и это помогает пережить одиночество, ощутить собственную причастность [6].

Такие фотосессии привели к новой форме концептуального искусства – до пандемии подобные онлайн-съемки были весьма узкой сферой деятельности некоторых художников и фотографов. Этот особый жанр называется «артдок», и благодаря вынужденной самоизоляции он приобрел большую популярность.

Как известно, юмор – спасение от стресса. Ученые выяснили, что смех способен не просто улучшать настроение, но и предотвращает самые разные недуги. Французский невролог Анри Рубинштейн, изучавший смех, в 2003 году написал книгу “Психосоматика смеха” с подробным описанием его влияния на психологические и физиологические процессы в организме [12]. Во время смеха усиливается выработка эндорфинов, нашего природного обезболивающего, и останавливается производство гормонов стресса.

По этой причине стала популярна работа канадской художницы Женевиэвы Блэйс. Ее подход к проблеме самоизоляции стал новой тенденцией в цифровом искусстве. Женевиэва «одела» героев знаменитых полотен в маски и «дистанцировала» их друг от друга в стремлении разрядить обстановку. По мнению самой девушки, с последними событиями в мире остается лишь улыбаться, чтобы окончательно не сойти с ума [2]. Так, маской обзавелись "Девушка с жемчужной сережкой", "Американская готика", Автопортрет Фриды Кало и Винсента Ван Гога и другие персонажи известных сюжетов.

Отдельно следует выделить плакат американского стритартера Шепард Фейри. Новую работу он назвал «Сострадание и слава», на ней он изобразил медсестру в своем узнаваемом графическом стиле. Также совместно с

другими художниками и иллюстраторами он создал виртуальный арт-проект – Honor Heroes [1]. Шепард Фейри решил, что людям необходимо помнить о важности соблюдения изоляции дома. Поэтому все цифровые иллюстрации посвящены людям разных профессий, которые продолжают работать и рисковать жизнью во время пандемии. Своим проектом автор подчеркивал важность соблюдения самоизоляции и предоставлял художникам возможность самовыражения на виртуальной площадке.

Проект Honor Heroes – это целый портал цифрового искусства, созданного во время самоизоляции. Помимо картин, плакатов и иллюстраций, он содержит видеоролики по данной тематике и что важно – встроенные программы для создания рисунков зарегистрированных пользователей.

Проблема карантина и изоляции отразилась в литературе, музыке, скульптуре из различных материалов, в стритартах и анимационных видео, призывающих оставаться дома и соблюдать дистанцию. Например, пара художников из Лос-Анджелеса – Хуан Делкан и Валентина Изагирр – сняли на iPhone короткую анимацию с рядом спичек, олицетворяющих здоровых людей. Находясь поблизости друг от друга, они воспламеняются. Супруги призывают внести свой вклад в борьбу с вирусом. Спички – это метафора изолированных людей, которые сидят в своих коробках и грустят в одиночестве.

В период самоизоляции многие музеи перешли в виртуальное пространство. Главной выставочной площадкой для них, помимо официальных сайтов, стал инстаграм. Филиппо Лоренцин, куратор Лондонского Музея Виктории и Альберта, со своим напарником создали большую выставку, посвященную мышам. Маленькие копии «Поцелуя» Климта и «Девушки с жемчужной сережкой» Вермеера, наклейки с QR-кодами и просьбой не жевать произведения искусства – все это, по их мнению, заставит людей, которые остаются дома, не грустить и вспомнить

хорошее о музеях и поддерживать учреждения в такие непростые времена [10].

До сих пор не утихают споры относительно применения технологий в искусстве. Негативно высказывались об этом философы – Ш. Бодлер, Б. Гройс, Ж. Бодрийяр и др. По их мнению, использование технических средств неизбежно приведет к ослаблению творческого духа, упадку творческой деятельности и в конечном итоге – к смерти искусства [4, с. 146].

Однако ситуация с пандемией и самоизоляцией наглядно показала, что общество открыто цифровому искусству. Особенно это заметно по количеству новых произведений искусства в период вынужденного затворничества, когда виртуальное пространство для многих стало единственным способом самовыражения и борьбы со стрессом и паникой. Кроме того, перевод произведений искусства в цифровой формат значительно расширил его экспозиционные возможности. По мнению социолога Чжан Янь, цифровое искусство обогатило арсенал художественных средств, используемых современными авторами, побуждая постоянно искать новые пути развития искусства [13]. Цифровое искусство становится глобальным, как и сам мир.

Список используемой литературы:

1. Арт-портал #honorheroes. URL: <https://www.adobe.com/heroes.html#> (дата обращения: 12.12.2020).
2. Все изолированы и в масках. Художница переосмыслила знаменитые картины с учетом коронавируса. URL: <https://clck.ru/SUwbA> (дата обращения: 12.12.2020).
3. *Ерохин С.В.* Цифровые технологии в современном изобразительном искусстве // Известия волгоградского государственного педагогического университета. – 2008. – № 8(32).

4. *Зайцева Д.* Как участие в челленджах влияет на ментальное здоровье. URL: <https://heroine.ru/kak-uchastie-v-chellendzhah-vliyaet-na-mentalnoe-zdorove/> (дата обращения: 13.12.2020).
5. *Исаченко А.* Портреты эпохи коронавируса: фотохудожница снимает россиян в самоизоляции. URL: <https://www.bbc.com/russian/features-52318325> (дата обращения: 13.12.2020).
6. *Комарова С.В.* Проблема сохранения психического здоровья в период самоизоляции. – Брянск, 2020. – 125 с.
7. Наука и жизнь. Искусство против стресса. URL: <https://www.nkj.ru/facts/29031/> (дата обращения: 13.12.2020).
8. *Пузикова К.* Искусство во время пандемии: как COVID-19 вдохновляет Бэнкси, Шепарда Фейри и Яеи Кусаму. URL: <https://daily.afisha.ru/brain/15567-iskusstvo-vo-vremya-pandemii-kak-covid-19-vdohnovlyet-benksi-sheparda-feyri-i-yaei-kusamu/> (дата обращения: 13.12.2020).
9. *Резник Н.* «Изоляция»: от домашнего театра к общественному событию. URL: <https://clck.ru/SUwGy> (дата обращения: 13.12.2020).
10. *Рубинштейн А.* Психосоматика смеха. М., – 2003. – 180 с.
11. *Чжан Я.* Цифровое искусство как сфера науки // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. – Вестник МГХПА. – 2011. № 3–2. – С. 182–187.
12. *Blays G.* Plague history. URL: <https://www.instagram.com/plaguehistory/> (date of request: 13.12.2020).
13. *Grey E.* What coronavirus isolation could do to your mind (and body) // LLISSCIENCE. URL: <https://www.wired.com/story/coronavirus-covid-19-isolationpsychology/> (date of request: 24.11.2020).