

ТЕМА:

«Нет-арт, як виразник культурних перетворень»

ЗМІСТ

ВСТУП.....	3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ.....	5
1.1. Теоретичні основи мистецтва та культури.....	5
1.2. Тенденції становлення і розвитку культурних перетворень.....	8
1.3. Особливості нет-арт мистецтва.....	10
Висновки до I розділу.....	13
РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ НЕТ-АРТ МИСТЕЦТВА, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВПЛИВ НА КУЛЬТУРУ ВЗАГАЛОМ.....	14
2.1. Характеристика нет-арт мистецтва.....	14
2.2. Вплив нет-арт мистецтва на світову культуру.....	16
2.3. Можливості подальших перетворень нет-арт мистецтва	19
Висновки до II розділу.....	23
ВИСНОВКИ.....	24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	25
ДОДАТКИ.....	28

ВСТУП

Актуальність теми. Мистецтво - це невидимий міст, що з'єднує два протилежні світи: світ фантазії і світ реальності.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та нет-арт, як виразник культурних перетворень

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати теоретичні основи мистецтва та культури;
2. Розглянути тенденції становлення і розвитку культурних перетворень;
3. Дослідити особливості нет-арт мистецтва;
4. Охарактеризувати нет-арт мистецтво;
5. Визначити вплив нет-арт мистецтва на світову культуру;
6. Дослідити можливості подальших перетворень нет-арт мистецтва .

Об'єктом дослідження є нет-арт мистецтво.

Предметом дослідження – особливості застосування нет-арт мистецтва та теоретична база знань, щодо до нього.

Методологічну основу дослідження складають: теоретичні методи: системний та порівняльний аналіз літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних; емпіричні.

Наукова новизна дослідження з частковою та полягає в тому, що вивчення проблеми Нет-арт мистецтва, саме як виразника культурних перетворень не досліджувалось жодним вченим-митцем.

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути використані у мистецькій роботі та художній практиці. А також у процесі викладання курсу лекцій для студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації художників та митців.

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (23 найменування) і додатків. Загальний обсяг дослідження становить 36 сторінок.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ.

1.1. Теоретичні основи мистецтва та культури

Культура починається з мистецтва і не обмежується ним. Мистецтво є серцевиною художнього життя і культури, її найважливішим елементом, навколо якого створюються інші верстви і верстви художнього життя.

Історично склався відносно стабільний спектр видів мистецтва: архітектура, скульптура, живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, кіно, телебачення, література. Кожен із них опановує ту чи іншу грань багатогранного людського буття і має свою специфічну художньо-образну мову.

1.3. Особливості нет-арт мистецтва

Веб-арт — це мережеве цифрове мистецтво, яке, як і зображення веб-сайтів, виходить за рамки простого дизайну, наприклад, художньо звертаючись до умов сприйняття та маніпулювання в Інтернеті.

Веб-комікси — це комікси, які переважно публікуються в Інтернеті. Це слід відрізнити від коміксів, опублікованих у друкованому вигляді, а також опублікованих в Інтернеті.

Виділимо основні:

- ✓ Story telling/Складання історій
- ✓ Звіт про подорож
- ✓ Інтерактивні проекти: форми для заповнення і CGI-скрипти, які передбачають безпосередню участь глядача
- ✓ Мережа як естетичний об'єкт: візуальні аспекти гіпертексту, модемного з'єднання, браузера і анімованого Gif'a
- ✓ Subversion / Повалення
- ✓ Створення помилкових ідентичностей

- ✓ Програмний продукт як твір мистецтва
- ✓ Комунікаційні проекти
- ✓ Self-promotion

Тобто, нет-арт мистецтво, це культурний код об'єднаний в мережу, створене мистецькими ініціативами в творчому процесі, заснованому на технічних мережах поштових і телекомунікаційних служб.

Особливості нет-арт мистецтва:

- ✓ використовує Інтернет як основний засіб самовираження
- ✓ твором нет-арт мистецтва (або «мережевого мистецтва») можна назвати художній проект, в якому Інтернет є необхідною умовою для сприйняття твору, вираження ідей художника або участі (в інтерактивних проектах)
 - ✓ часто створюють непрофесіонали
 - ✓ основою такого мистецтва є не репрезентація, а комунікація
 - ✓ від робіт художників, які використовують комп'ютерні технології, їх відрізняє динамічність, відстороненість і швидкість
 - ✓ саме в мережі сформувалися ідеї хепенінг-артистів, які прагнуть залучити до творчого процесу випадкових перехожих.

Підсумовуючи, можна сказати, що нет-арт мистецтво не менш здатне порушувати важливі глобальні проблеми, ніж традиційні види мистецтва. Адже найголовніше в будь-якому мистецтві – це завжди точність художнього образу. Дивлячись на роботи, ми з подивом думаємо, що не тільки маємо до них прямий доступ, але й беремо участь у їх створенні.

Висновки до I розділу. Сучасна культура, об'єднує людство, базується на загальнолюдських цінностях, русі за захист прав особистості, гуманізму, творчому розвитку особистості, поширенні наукових знань і передових технологій, взаємозбагаченні національних культур, екологічному ставленні до життя та навколишнього середовища.

Особливою віткою сучасних культурних перетворень стає нет-арт мистецтво, як новий і технологічний спосіб виявити себе у якості художника.

РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ НЕТ-АРТ МИСТЕЦТВА, ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВПЛИВ НА КУЛЬТУРУ ВЗАГАЛОМ.

2.1. Характеристика нет-арт мистецтва

Художники створюють в інтернеті (або будь-якому іншому мережевому середовищі) сайти, які самі собою вже є самостійними витворами мистецтва. При цьому твори не можуть аналогічно існувати в умовах реального світу, лише в режимі «онлайн», оскільки є результатом інтерактивності віртуального простору.

Нет-арт – це спілкування з глядачем, залучення його в творчий діалог і творчий процес [6 ; 7; 8 ; 9].

Твори нет-арта є унікальними й фактично заперечують головні ідеї традиційного мистецтва, адже творцем специфічних сайтів може стати будь-хто, навіть необізнана в мистецьких процесах людина, – кожен може проявити власні творчі здібності.

2.2. Вплив нет-арт мистецтва на світову культуру

Нет-арт почав набирати обертів у 90-х ХХ ст., коли художники активно винаходили шляхи для репрезентації своїх ідей поза стінами галерей, щоб охопити ширшу аудиторію.

Спершу нет-арт сприймали як не дуже перспективний напрям у сучасному мистецтві. Втім, завдяки активному розвитку цифрової культури, відстань між художником та глядачем змінювалася разом із уявленням про те, чим є твір мистецтва, а нет-арт укріплював свої позиції [5].

Міжнародний куратор проекту «ARTEFACT: Chernobyl33», засновник іспанського медіарт фестивалю MADATAK Юрій Лех максимально чітко пояснює важливість передачі інформації методами сучасного мистецтва: «Нова епоха потребує нового мистецтва. Ми живемо у вік медіа, коли

людина звикла сприймати безліч вражаючого контенту. Мистецтво – це завжди відображення епохи, відбиток культури конкретного часу. І якщо ми хочемо працювати з сучасною аудиторією, це мають бути сучасна мова з технологіями медіаарт а» [11].

2.3. Можливості подальших перетворень нет-арт мистецтва

Сучасні медійні теорії покладають великі надії на можливості технологій, завдяки яким відбувається створення нового символічного простору. Водночас розвиток технологій також покликаний забезпечувати виконання певних практичних функцій, а їхнє застосування у нет-арті стає рушієм для виникнення мистецької складової у віртуальному об'єкті.

Однією з важливих характеристик нет-арта часто називають його некомерційне спрямування, адже складно продавати загальнодоступні речі у віртуальному середовищі, однак є приклади його комерціалізації.

Серед них можна вказати вебсторінки створені Рафаелем Розендалем, художником нідерландсько-бразилійського походження, а також проекти галереї «Tate», що реалізують дослідження інноваційних моделей збереження творів нових медіа, серед яких і нет-арт, адже вони потребують особливих умов збереження, технічної підтримки та відтворення [4].

Однак дослідники сучасного українського медіамистецтва виділяють і певні складнощі, що заважають активному розвитку цього мистецтва нового покоління. Зокрема це відсутність єдиної платформи, де творці могли би спілкуватися й ділитися посиланнями на свої твори, відсутність національної профільної інституції, уповноваженої займатися навчанням та підтримкою молодих медіахудожників, несформована комунікативна складова між учасниками цього процесу.

Культурологиня, к. ю. н. Марина Міщенко зауважує, що в ході наукових розвідок їй на власному досвіді вдалося пересвідчитися у вище зазначеному – тривалі пошуки в мережі не дали значної кількості

національних нет-арт проєктів у «чистому» вигляді, лише окремі приклади [3].

Погоджується з цією думкою й керівник відділу видавництва та інформації Львівської національної академії мистецтв, аспірант Юрій Новачинський, зазначаючи, що українські митці лише спорадично з'являються у згадках про нет-арт проєкти. «Ці проєкти скоріше можна віднести до пост-нет-арту або комбінованих форм, оскільки вони активно залучають соціальні мережі та часто поєднуються з офлайнактивностями чи творами, що створені поза мережею», – каже він [4].

Нет-арт проєкт Анни Александрович «Зе Хазарів, чи реквієм за театром / The of the Khazars, or requiem for the theater» став першим театральним перформансом в Україні, який одночасно транслювався на вебсайті www.khazary.com.ua. Під час перформансу гіпертекст Мілорада Павіча було оздоблено коментарями аудиторії, які відразу проєктувалися на стіну театральної зали.

Один із глядачів прийшов до театру з ноутбуком, ставши одночасно реальним та віртуальним спостерігачем дійства. Окрім того, всі актори могли використовувати ноутбук, встановлений на сцені, щоб комунікувати з аудиторією – і це теж, своєю чергою, демонструвалося на стіні.

Висновки до II розділу. Нет-арт мистецтво, це вид мистецтва, який вимагає віртуального середовища як простору для експонування. Нет-арт використовує і технологічні інновації як засіб для створення, і може взаємодіяти з глядачем у віртуальному та реальному світах.

Тому від робіт художників, які використовують комп'ютерні технології, митців нет-арта відрізняють драйв, незаангажованість і швидкість, а твором нет-арта є проєкт, у якому інтернет є обов'язковою умовою для вираження ідей художника або його участі в інтерактивних мистецьких заходах

ВИСНОВКИ

Вирішення проблематики та завдань курсової роботи здійснювалось шляхом проведення дослідження існуючих теоретичних та практичних матеріалів.

Мистецтво, будучи унікальним і самобутнім видом діяльності, не тільки відображає у своєму розвитку панівні ідеї культури, а й бере активну участь у формуванні нових сторін суспільної свідомості, психології, розширенні людських можливостей, сприяючи процесу саморозвитку. - покращення.

У свою чергу культура є підсистемою буття. Складність цієї системи полягає в тому, що в людині поєднуються як природні властивості, так і творча діяльність. Людина не має своєї біологічної ніші і виживає лише за рахунок культури. Незважаючи на те, що людина живе за законами природи, культура не передається генетично, кожне нове покоління людей має заново засвоювати цінності минулого.

Нет-арт мистецтво ми у своїй роботі розглядаємо, як вид медіа-мистецтва, який використовується як основний засіб вираження глобального мережевого середовища Інтернету. Це включає соціальні мережі, визначені творами мистецтва, мистецьке використання аналогових мереж і твори мистецтва, що використовують цифрові мережеві служби, такі як Всесвітня павутина, або інші комунікаційні мережі, наприклад стільникові мережі.

Нет-арт мистецтво є частиною руху за вільний обмін інформацією, програмним забезпеченням та ідеями в рамках мережевого маркетингу. Мистецтво та електронна громадянська непогора перетинаються. Одним із основних його завдань є подолання кордонів між художником і глядачем.