

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ИСКУССТВЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XXI В.

А. С. Бортник

bortnik.04.00@mail.ru;

Научный руководитель — Э. А. Усовская, кандидат культурологических наук, доцент

В статье рассматриваются современные проекты, главной идеей которых является отражение экологической проблематики в различных видах искусства. Главной задачей всех экологических проектов, о которых будет идти речь, является стремление с помощью эффективного воплощения своих идей в предметах искусства «достучаться» до сознания людей и помочь предотвратить приближающуюся экологическую катастрофу. В ходе создания проектов задействовались видео, профессиональные фотографии, инсталляции и исследовательские проекты. Через них художники стремились передать мысль о том, что происходит сейчас с окружающим миром, пытались предсказать будущее, размышляли на тему того, как человечество оказалось в сегодняшней точке развития, и уточняли, что человек – такая же часть экосистемы, которую необходимо сохранить.

Ключевые слова: современное искусство; экологическая проблематика в искусстве; гипермодерн.

Искусство с каждым днем все сильнее сближается с наукой, политикой и экономикой. Однако экология остается одной из его самых актуальных тем сегодня, привлекающая внимание многих художников своей комплексностью и многогранностью. Искусство способно абсорбировать все происходящее, поэтому и выстраивает наиболее точные диагнозы будущего, принимая во внимание практически все внешние факторы. Экологическая проблематика, безусловно, требует внимания, так как она стала мощным фактором трансформаций существования человека и природы. Экологическое искусство в расширенном понимании – способ отражения взаимоотношений естественного и искусственного, природы и цивилизации, субъекта и объекта, человека и окружающей среды. Оно способно формулировать трансформации современного мира и даже предсказывать будущее всего человечества.

Сегодня большинство художников, в центре внимания которых экологическая тематика, считают, что тексты и изображения объектов массовой культуры, экологических катастроф не отвечают задачам современной эстетики. Шокирующие фотографии мертвых китов и разливов нефти принимают как факт, они слишком очевидны, чтобы быть замеченными. Экохудожники считают, что сейчас мы можем только рассуждать о при-

роде будущего, а не говорить об утраченном. Так, в своем проекте «Экосистема эксцессов» художница Пинар Йолдаш создает альтернативную экосистему воображаемых организмов. Она считает, что всем еще неизвестно на самом деле, что такое природа. Мы все еще считаем, что природа – леса, пруды или жертва потребления, мать всего живого.

Все эти понятия отдаляют человечество от позитивного определения природы в XXI в. Художница считает, что совокупность всех вещей, созданных человеком – вот настоящее определение природы. Проект «Экосистема эксцессов» начал свое существование в большом тихоокеанском мусорном пятне, которое было открыто еще в 1985 г. Чарльзом Муром. Пятно состоит из огромного количества пластиковых отходов и, по мнению Йолдаш, – это подвижная скульптура, которую создавало человечество на протяжении многих лет постоянного потребления. Пятно поражает масштабами и напоминает «первичный бульон», в котором зародилась жизнь. Проект отвечает на простой вопрос: если сегодня жизнь зарождается в океане из пластика, то какие жизненные формы могли бы появиться? Ответ на этот вопрос – новое видовое разнообразие, которое сможет жить и развиваться в искусственно созданных условиях, таких как тихоокеанское мусорное пятно. Проект предлагает взглянуть на симбиотичность проблемы – рождение из пластика, мусора новых видов существ становится реальностью. Йолдаш создала бестиарий живых существ: черепахи, питающиеся резиной, птицы, живущие на пластиковых крышках. Художница создала собственное видение новой системы органов-организмов, переваривающих полиэтилен, нейлон, акрил. Работа Йолдаш убирает дистанцию между цивилизацией и природой, находит место для искусственного в природной среде.

Еще одним способом привлечь внимание к экологическим проблемам стал своеобразный отказ экохудожников от образа человека как существа природного: жизнь может функционировать и без него. Отметим, что существуют и другие, менее радикальные способы удаления человека из реальности. Один из них – изображение природного ландшафта. Ленд-арт не утратил своего значения в этой связи. Размер арт-объектов порой настолько огромен, что их можно увидеть из космоса. Особенность ленд-арта в том, что произведения не предназначены для созерцания человеком, а скорее, призывают зрителя обратить внимание на единство природы и искусства. Ленд-арт преследует цель стать геологической историей планеты, претендует на вечное существование. Одним из наиболее известных примеров ленд-арта является Спиральный причал Роберта Смитсона. Спиральная пристань, созданная из пород периода возникновения Большого Соляного озера, может сохраняться в минерализованном состоянии миллионы лет.

Искусство ленд-арта существует и продолжит существовать, однако человеческие следы время стирает достаточно быстро. Актуальными для человечества остаются вопросы о том, как все-таки внести изменения в жизнь, ее функционирование, как стереть границу между изменчивой жизнью и вечным искусством. Видимо, ответом на этот вопрос могут стать трансгенные существа, изменения в ДНК и структуре жизни. Так, художник Эдуардо Кац осуществляет проект по созданию флуоресцирующего кролика по кличке Альба. Сам ген флуоресценции изначально был выделен у хрустальных медуз, обладающих способностью светиться в темноте. В 2009 г. Кац подсадил белок в яйцеклетку крольчихи, в результате чего родился биолюминесцентный кролик, который действительно светился в сине-зеленом спектре. Кац является пропагандистом трансгенного искусства, которое предлагает ставить вопрос об искусственном создании жизни. Здесь искусство сближается с реальностью настолько плотно, что возникает ощущение, будто их невозможно отличить. Трансгенные животные являются абсолютно нормальной частью природной системы, как любая из всех природных форм. То искусство, которое стало живым и обрело свое место в природе, становится в некотором смысле вечным [2, с. 65–68].

Говоря об отражении экологической проблематики в фотопроектах, хотелось бы начать с крупнейшего эколого-просветительского фотопроекта «Золотая черепаха». Международный фестиваль собирает лучшие работы разных жанров о красоте и гармонии дикой природы. «Золотая черепаха» является официальным событием, проводимым в рамках десятилетия сохранения биологического разнообразия, объявленного Организацией Объединенных Наций. «Золотая Черепаха» в простой, очень доступной для понимания форме раскрывает всю красоту окружающей природы, ее хрупкость и совершенство, способствует формированию в человеке понимания неразрывной связи между человеческим сообществом и окружающим миром. Посетители выставки могут насладиться невероятными образами дикой природы пяти континентов, полюбоваться работами звезд мировой фотографии: Магнуса Лундгрена, Мате Бенце, Кевина Морганса, Жоэля Дельма и многих других. Основными задачами фестиваля являются: привлечение общественного внимания к хрупкости и красоте природы, популяризация искусства, посвященного проблемам экологии, экологическое просвещение и пропаганда бережного отношения к окружающему миру, продвижение произведений искусства современных авторов и мн. др. [1, с. 319–321].

Еще один актуальный фотопроект, который хотелось бы отметить – «Пластиковая утопия» нидерландского фотографа Генри Бломмерса, который в своих работах демонстрирует процесс, как пластиковый мусор

вплетается в природный ландшафт. По словам художника, «Пластиковая утопия» – фотопроект, отражающий надежду на то, что природа окажется сильнее, чем человеческая глупость и сможет адаптироваться к серьезным экологическим изменениям. Фотограф, как и П. Йолдаш, надеется, что в результате эволюции на земле появятся совершенно новые виды, которые смогут адаптироваться и начнут поглощать наши отходы. Сегодня мы живем в антропоцене, в том периоде, когда человек оказывает столь существенное влияние на окружающую среду. На берега все еще выносит неразложившийся мусор, который остался с 1960-х – 1970-х гг. Пластик не разлагается, он распадается на мелкие частицы, которые теряют свой цвет, но все еще являются пластиком. Через свою фотографию Бломмерс стремится донести до аудитории мысль о том, что этот пластик – ископаемое будущего. (см. [3]).

Таким образом, экологическое сознание сегодня является одним из основных элементов экологической культуры, а искусство, имея различные возможности воздействовать на эмоциональную сферу человека, является важнейшим инструментом для эффективного восприятия экологической информации и мотивации к заботе об окружающей среде.

Библиографические ссылки

1. Качалова, С. М., Цой, Т. В. Популяризация деятельности фестиваля «Золотая черепаха» как средство продвижения услуг туристических агентств // В сборнике: Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы развития в российских регионах / Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 2013. 319-321 с.
2. Невлютов, М.Р. Экологическое искусство как стратегия трансформации города /. М.: Артикульт, 2016. 59-70 с.