

РОЛЬ ИСКУССТВА В ГУМАНОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

А. С. Бортник

*Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,
220030, г. Минск, Беларусь, bortnik.04.00@mail.ru
Научный руководитель — Э. А. Усовкая, кандидат культурологии, доцент*

В статье рассматриваются проекты, главной идеей которых является отражение гуманитарной проблематики в современном искусстве. Главной задачей всех трансгуманитарных проектов, о которых будет идти речь, является стремление с помощью эффективного воплощения своих идей в предметах искусства способствовать формированию социальной осведомленности, представлений о трансгуманизме и об актуальных гуманитарных проблемах.

Ключевые слова: современное искусство; гуманитария; экология человека; трансгуманизм.

Исходя из определения трансгуманизма как стратегии развития человечества в постмодерне, основанной на идеях иммортализма и активного совершенствования через космопланетарные константы, современные художники внимательно изучают результаты, перспективы и потенциальные опасности интенсивного использования научно-технических достижений. Трансгуманистическое искусство сегодня объединяет почти все известные виды художественной деятельности.

Наиболее заметным сегодня явлением в художественной среде русскоязычного трансгуманизма является творческое объединение «ULTRAFUTURO». Это объединение нельзя отнести только к сфере искусства, его можно определить как синтетическое, многоуровневое образование. Благодаря идеям и усилиям О. Мавромати, Б. Россы, А. Терзиева, К. Дамяновой, М. Димитрова, группа сконцентрирована на художественных манипуляциях с инновационными технологиями, расширяющими человеческие возможности, такими как био-арт, робототехника, крионика, нанотехнологии, а также на акционизме, основанном на архетипах и метафизике.

Австралийский перформер Стеларк идет еще дальше, в своих проектах художник использует новейшие достижения в области биотехнологии и робототехники. Он экспериментирует с собственным телом, создавая огромные паукообразные экзоскелеты и механические руки, которые управляются с помощью мышц живота и ног. Стеларк не боится выходить за пределы привычного восприятия. Например, во время перформанса «Ping Body» он подключил к своему телу множество электродов, которые

передавали сигналы через Интернет. Тело художника фактически контролировали интернет-пользователи всего мира.

Трансгуманизм также нашел свое место в мире кинематографа. За последние десятилетия было выпущено множество блокбастеров, посвященных обновлению человека или его переходу на новый уровень – от «Аватара» Дж. Кэмерона до «Люси» Л. Бессона и «Области тьмы» Н. Бергера. Например, фильм «Вечное сияние чистого разума» М. Гондри рассказывает историю влюбленной пары, Джоэла и Клементины, которые решают стереть все свои воспоминания друг о друге с помощью существующих нейротехнологий. Фильм не только представляет зрителю эмоциональную историю, но и провоцирует глубокую дискуссию о том, может ли быть допустимым вмешательство в память и сознание человека [2].

Сегодня дискуссии о роли искусственного интеллекта продолжаются, а одна из главных проблем заключается в том, что в настоящее время компьютер может заменить человека в разных сферах его деятельности. Особенно актуально это для сферы искусства. Так, творческий французский коллектив разработал алгоритм, который в 2018 г. создал «Портрет Эдмона Белами». Портрет был продан на аукционе «Christie's» за \$432,5 тыс. Уникальность этой картины заключается в том, что Эдмон Белами, изображенный на картине, никогда не существовал. Для создания произведения алгоритмом было использовано 15 тыс. портретов мужчин XIV-XX вв., на их основе искусственный интеллект начал «творить», постоянно совершенствуясь и обучаясь самостоятельно, пока не достиг уникального стиля, вдохновленного разными произведениями искусства.

Арт-группа «Куда бегут собаки» в своих работах также исследует взаимодействие различных материалов, изменение точек зрения и броуновское движение объектов. Один из их интересных и провокационных проектов связан с работой над нарративом, текстом, смысл которого постоянно меняется и в интерпретации зрителей, их действий как бы испаряется. С помощью утюгов, клапанов, трубок, компьютеров, проекторов и воды художники перевели его в азбуку Морзе и отстукивали его каплями воды, которые испарялись при падении на раскаленные утюги. «Испаряющийся» текст отражался на экране, предлагая идею «невесомости» слов перед реальностью действительности. Эта инсталляция вызывала у зрителей ощущение малой значимости слов и текста в принципе, точнее, его толкования и понимания перед лицом разных факторов и аудитории [3].

К одной из самых узнаваемых трансгуманистических инсталляций можно отнести «Роботическую инсталляцию DSM-VI» 2012 г. канадского автора Б. Ворна. Она представляет собой сценическую постановку, где в главных ролях выступают роботы, представляющие симптомы психиче-

ских отклонений. Они олицетворяют неврозы, психозы, раздвоения личностей, паранойи, шизофрению и бредовые состояния. Идея инсталляции была взята из знаменитой инструкции, изданной Американской ассоциацией психиатров, которая называлась «DSM-IV». При создании инсталляции художник использовал конструкции из алюминия, пластика и силикона. Неадекватное поведение роботов стирает границу между техническим и «живым» миром, тем самым отражая близость и причастность одного в другом через демонстрацию коллективной истерии.

Картины бельгийского художника Й. Лериша являются заметным явлением современного искусства. Его творчество выходит за рамки традиционных представлений и приглашает зрителей в особый мир, где гармонично сосуществуют природа и передовые технологии. В своем творчестве Лериш изучает масштабные изменения, происходящие в мире, сочетая научный подход исследователя и особую «страсть» художника. На его картинах природа и технологии не противостоят друг другу, а гармонично объединяются, отражая нынешнюю стадию развития человечества и полностью соответствуя актуальным принципам трансгуманизма.

Серия работ художника «От человека к постчеловеку» исследует взаимодействие между человеком и окружающей действительностью, а серия «Бессмертные» посвящена возможностям науки и технологии в сфере продления человеческой жизни. При создании «Бессмертных» художник вдохновлялся древним японским искусством «кинцуги», которое предполагает реставрацию керамики с использованием лака и добавлением золотой пудры. Такой способ реставрации позволяет подчеркнуть красоту изъянов и эстетически отразить процесс трансформации. Работы Лериша помогают задуматься о степени нашей зависимости от природных ресурсов и проблемах, вызванных их истощением и климатическими изменениями. Взгляд художника лишен пессимизма, он не исключает, что на новой, постгуманистической стадии развития взаимоотношения человека и природы будут иными. Его работы визуализируют изменения, которые может принести нам новая эпоха [1], [3].

Таким образом, благодаря «science-art-исследованиям» происходит дифференциация на разные методы синтеза междисциплинарных наук. Путем слияния двух совершенно разных междисциплинарных областей, т. е. науки и искусства, зародилось новое художественное сознание, поддерживающее трансгуманистическую идею. Сегодня арт-объекты являются «сообщением», передающим идею естественного эволюционного прогресса цивилизации и искусства. В контексте синтеза двух разных сфер искусство может нести практическую ценность, «открывая дверь» в будущее, а не просто служить способом визуальной фиксации реальности.

Библиографические ссылки

1. Булатов, Д. О технологическом бессознательном, «science-art» и созерцании образов ада [Электронный ресурс] // Теории и практики: электрон. журн. 2022. URL: <https://theoryandpractice.ru/posts/7572bulatovslovo> (дата обращения: 03.11.2023).

2. Коротеева, П. Искусство будущего и будущее искусства: трансгуманизм и искусственный интеллект через призму арта [Электронный ресурс] // АртМагазин: электрон. журн. 2022. URL: <https://artflashmagazine.ru/iskusstvo-budushhego-i-budushhego-iskusstva-transgumanizm-i-iskusstvennyj-intellekt-cherez-prizmu-art/> (дата обращения: 24. 11. 2023).

3. Лопаткина, М. А. «Science-art» как художественный способ презентации трансгуманизма. Специфика и тенденции развития внутри направления [Электронный ресурс] // Cyberleninka: электрон. журн. 2022. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/science-art-kak-hudozhestvennyy-sposob-prezentatsii-transgumanizma-spetsifika-i-tendentsii-razvitiya-vnutri-napravleniya> (дата обращения: 10. 11. 2023).