

Философия и культура

Правильная ссылка на статью:

Чжан Ж. Взаимодействие социальной реальности и культурных ценностей в искусстве инсталляции //

Философия и культура. 2024. № 8. DOI: 10.7256/2454-0757.2024.8.71412 EDN: QNIOYH URL:

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=71412

Взаимодействие социальной реальности и культурных ценностей в искусстве инсталляции

Чжан Жуй

ORCID: 0009-0001-6028-918X

аспирант; кафедра теории и истории культуры, искусств и дизайна; Забайкальский государственный университет

672000, Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 125

✉ z3942708@gmail.com

[Статья из рубрики "Философия и искусство"](#)

DOI:

10.7256/2454-0757.2024.8.71412

EDN:

QNIOYH

Дата направления статьи в редакцию:

01-08-2024

Дата публикации:

08-08-2024

Аннотация: Предметом исследования является культурологическое определение феномена инсталляции как явления современного искусства, в котором происходит взаимодействие социальной реальности и культурных ценностей общества. Автор подробно рассматривает развитие инсталляционного искусства, которое возникло в 1960-х годах и развивалось, испытывая влияние дадаизма, сюрреализма и экологического искусства. Показано, что искусство инсталляции, обладающее уникальными преимуществами, такими как концептуальность и открытость, переопределило роль и значение художественных произведений в социокультурных дискурсах. Особое внимание уделяется значимости различных видов репрезентации в произведениях искусства – инсталляциях – природы социальной реальности и культурных ценностей. На современном этапе развитие инсталляционного искусства не

только расширяет границы художественных инноваций и продвигает междисциплинарные исследования, но и оказывает значительное влияние на развитие ценностной сферы общества. Используя методы научного анализа, сравнительного исследования, обобщения и обзор литературы, авторы осуществили анализ конкретных проявлений инсталляционного искусства в современных социально-политических реалиях: влияния на формирование культурной идентичности в условиях глобализации, роли в общественной жизни и публичном искусстве, размышлений о памяти и истории, а также о будущем развитии. Основными выводами проведенного исследования являются положения о том, что инсталляционное искусство через свои произведения отражает и критикует социальные явления, выявляет проблемы и противоречия в обществе, способствует культурному обмену и пониманию, а также стимулирует творческие способности зрителей через вовлечение в активное взаимодействие с произведениями – инсталляциями, укрепляя социальную функцию публичного искусства. Данные положения подтверждены анализом примеров современного инсталляционного искусства, что позволило автору определить ближайшие перспективы развития. В прогнозе на будущее автор отмечает, что инсталляционное искусство будет зависеть от междисциплинарного сотрудничества с технологиями, социальными науками, при этом такое сотрудничество даст возможности для развития не только культуры и искусства, но и наукоемких технологий, социальной сферы.

Ключевые слова:

современное искусство, инсталляция, искусство инсталляции, культурная ценность, взаимодействие, глобализация, культурный обмен, произведение искусства, культурная идентичность, культурное разнообразие

Введение

Инсталляционное искусство занимает значимое место в структуре современного искусства а благодаря своей уникальной форме и сильному визуальному воздействию. Возникшее в 1960-х годах, инсталляционное искусство впитало в себя сущность дадаизма, сюрреализма и экологического искусства, переопределив функции и значение художественных произведений. Инсталляционное искусство – это не только источник визуального наслаждения, но и средство глубокого осмысления социальной реальности и культурных ценностей ей. В условиях глобализации инсталляционное искусство, благодаря своим разнообразным формам и высокой интерактивности с аудиторией, успешно расширяет границы традиционного искусства, способствуя культурному обмену и пониманию, укрепляя социальные функции общественного искусства.

Цель данной статьи – исследовать роль и влияние инсталляционного искусства в современном обществе. В статье подробно анализируются конкретные проявления инсталляционного искусства в социально-политических размышлениях, культурной идентичности и глобализации, общественном участии и публичном искусстве, размышлениях о памяти и истории, а также в будущем развитии. На этой основе обсуждаются концептуальность и открытость инсталляционного искусства как уникальные преимущества в современном искусстве. Его развитие не только расширяет границы художественных инноваций, но и продвигает междисциплинарные исследования. Взгляд в будущее показывает, что инсталляционное искусство будет опираться на междисциплинарное сотрудничество с такими областями, как технологии и социология, что позволит еще больше углубить выразительность произведений, предлагая новые возможности и перспективы для развития искусства и ку

льтурной жизни.

Обзор литературы

Исследования, посвященные инсталляционному искусству, берут свое начало в развитии идей дадаизма, сюрреализма и энвайронмента 1960-х годов. Впоследствии проблемы развития инсталляционного искусства привлекли особое внимание и стали одной из важных тем, на которую обратили внимание многие ученые, что привело к достижению значительных результатов в исследованиях [\[1\]](#). Эти результаты углубили понимание инсталляционного искусства, расширили обсуждение социальной функции и культурной ценности искусства. Например, известный немецкий философ Адорно в своей работе «Теория эстетик и» упоминает о самостоятельности искусства и его отношениях с обществом, что является одной из ключевых точек, которые необходимо рассмотреть в развитии инсталляционного искусства [\[2\]](#). Исследование участия в городской среде искусства инсталляций Цю Юх аня полностью демонстрирует, что основная ценность инсталляционного искусства заключается в социальном участии и взаимодействии с общественностью, и на основе этого взаимодействия инсталляционное искусство постепенно становится одной из платформ для культурного обмена в городской среде [\[3\]](#). Дэвид Коэн в статье «Искусство в образовании и философия искусств» акцентирует внимание на важном значении инсталляционного искусства в образовании, поскольку оно способствует развитию междисциплинарного мышления и инновационных способностей [\[4\]](#).

Анализ литературы в целом показывает, что ученые систематически исследуют развитие инсталляционного искусства с разных точек зрения и на разных уровнях, и их исследовательские результаты весьма обширны. До сих пор внимание ученых было сосредоточено на том, как инсталляционное искусство отражает социальную реальность, способствует культурному обмену и играет роль в образовании. Однако существует недостаточность в изучении социальной реальности и культурной ценности инсталляционного искусства.

Данное исследование, основываясь на результатах анализа развития инсталляционного искусства в зарубежных и отечественных исследованиях, направлено на дальнейшее изучение социальной реальности и культурной ценности инсталляционного искусства. Анализируется распространение социальной и культурной ценности инсталляционного искусства. А также прогнозируются возможные тенденции инсталляционного искусства в будущем в сочетании с технологиями, практикой городского искусства и междисциплинарным сотрудничеством, с целью предоставить новые взгляды и идеи для будущего развития инсталляционного искусства.

Методология и методы исследования

В исследовании применены методы научного анализа, метод сравнительного и обобщающего анализа. Обзор литературы используется для систематизации и интеграции соответствующих научных публикаций, мнений экспертов и результатов их исследований, которые легли в основу данной работы. Метод научного анализа используется для более глубокого изучения конкретных проявлений произведений объектного искусства в области взаимодействия социальной реальности и культурных ценностей, включая анализ социально-политических аспектов, культурной идентичности и глобализации, участия в общественном искусстве, а также рефлексии о памяти и истории. Метод сравнительного анализа используется для сопоставления различий и сходств между различными произведениями объектного искусства, а также для выявления различий и общих черт в выражении социальной реальности и культурных ценностей различных художников. Метод обобщающего анализа используется для обобщения общих характеристик и ключевых точек зрения разли

чных произведений объектного искусства, что позволяет сформировать абстрактные обобщения о тенденциях и особенностях развития объектного искусства в целом.

Определение искусства инсталляции

Теоретически инсталляционное искусство – это художественный жанр, который использует произведения искусства для взаимодействия с аудиторией в определенное время и в определенном случае [5]. Искусство инсталляции впервые появилось в 1960-х годах, а его формы и концепции восходят к дадаизму, сюрреализму и экологическому искусству, переопределяя функциональность и роль произведений искусства, преобразовывая конкретное выставочное пространство, отказываясь от формалистических шаблонов и рыночных работ. Оно связывает художественную практику с нехудожественными областями жизни, противостоит художественной концепции, согласно которой искусство должно иметь отдельные формы и устойчивые объекты, ломает традиционные границы рассмотрения искусства как эстетического опыта [6]. Можно также сказать, что искусство инсталляции – это сочетание «люди + пространство + окружающая среда». Исходя из глубинной природы, искусство инсталляции отражает и конструирует социальные отношения на идеологическом уровне, а не социальные на материальном. По сути, это форма выражения общественной мысли и проявления идеологии.

Изучение искусства инсталляции призвано не только понять богатые коннотации как форму культурного самовыражения, но и отразить глубокие размышления и комментарии о современных социальных явлениях, политических проблемах и личном опыте. Концептуальность, инклюзивность и открытость, привносимые самим инсталляционным искусством, являются его преимуществами в культурной коммуникации [7]. Развитие искусства инсталляции расширило границы художественных инноваций, способствовало развитию экспериментальной практики, усилило взаимодействие между искусством и аудиторией и способствовало междисциплинарным исследованиям. Будучи инструментом социальной критики, оно отражает дух времени, способствует переменам, демонстрирует культурное разнообразие и способствует укреплению международного взаимопонимания. Интеграция новых технологий делает искусство инсталляции более ярким, а искусство и технологии его тесно интегрированы. В общественных местах участие инсталляционного искусства в благоустройстве повышает ощущение счастья и культурную грамотность жителей, а также усиливает социальную функцию публич-арта. Исследования в области инсталляционного искусства оказывают глубокое влияние на художественное, академическое, социальное и культурное развитие.

Отражение социальной реальности искусством инсталляции

По сравнению с традиционными категориями искусства современное искусство освобождается от ограничений фиксированных процедур и материалов и может более полно и непосредственно отражать реальные проблемы [8]. Являясь важной формой современного искусства, инсталляция часто отражает и реагирует на различные проблемы социальной реальности. Благодаря своему уникальному ощущению пространства и участию аудитории инсталляция может эффективно вести диалог с реальным обществом и интуитивно представлять различные аспекты социальной реальности. Художники используют эту форму искусства, чтобы преобразовать социальные проблемы, экологические кризисы, культурные конфликты и другие проблемы в визуальный язык, чтобы зрители могли почувствовать актуальность и важность этих реальных проблем, одновременно оценивая работы.

Создание многих произведений искусства – инсталляций – связано с социальными и пол

итическими вопросами и имеет ярко выраженную политическую направленность. Искусство инсталляции может быть наиболее удобным средством выражения социального, политического или личного содержания [9]. Субъективное осознание художников, чувство социальной ответственности и острое понимание истории времени позволяют им выражать независимые взгляды и критику социальных явлений в своих инсталляциях, раскрывая социальную несправедливость и конфликты через свою уникальную точку зрения. Например, канадский фотограф Бенджамин Фон Вонг создал инсталляцию «Море пластика» (Стромпокалипсис) в торговом центре Estella Place в Хошимине, используя 168000 пластиковых трубочек, собранных во Вьетнаме в 2019 году, чтобы напомнить людям, что им следует опасаться воздействия пластиковых отходов на загрязнение окружающей среды, и привлечь внимание к участию людей в решении экологических проблем (рис. 1).

Рис. 1. «Море пластика». Бенджамин Фон Вонг, 2019. (фотография с общедоступного сайта <https://bahna.land/ru/obrazovanie/dikij-art-kak-khudozhniki-obrashchayut-vnimanie-na-problemy-prirody>)

Выражая критику потребительства и заостряя внимание на экологических проблемах, такие произведения искусства – инсталляции – не только демонстрируют физическое присутствие материалов, но и побуждают зрителей задуматься о своей роли в обществе и отношениях между людьми и окружающей средой, передавая сильную социально-политическую информацию.

В контексте глобализации, возможно, наиболее очевидным влиянием произведений современного искусства является то, что оно начало все больше подчеркивать своё значение как важного коммуникационного механизма, позволяющего ответить на разные культурные запросы и духовные условия различных региональных культур и групп в современном мире [10].

Как форма современного искусства, искусство инсталляции имеет сложную и глубокую связь между своей культурной идентичностью и глобализацией. Оно часто отображает культурные особенности и историческую память конкретного региона, включая местные элементы. Этими элементами могут быть воссоздание природных ландшафтов, использование традиционных ремесел, отсылки к местным архитектурным стилям или абстрактное выражение народных сказок и легенд. Например, тайваньский художник Фань Чэнцзун разработал в 2019 году художественную инсталляцию «План гнездования», фокусирующуюся на

а методе гнездования зеленой синицы, процессе гнездования и методе построения гнезда с использованием человека (деревянные веревки, интерпретация навыков). На пирсе Ита Тао художник построил гнездо, чтобы путники могли немного отдохнуть.

Инсталляция сочетает в себе современную архитектуру с традиционным мастерством, применение деревянной решетчатой конструкции, в которой используются традиционные ивовые корзины, сотканые латвийскими мастерами для создания полых конусов [\[11\]](#). Благодаря этим элементам отображается глобальный символ тайваньской культуры и защиты окружающей среды. Именно таким выражением региональной культурной идентичности и глобальных символов искусство инсталляции способно вызвать резонанс и идентификацию аудитории с местной культурой. В то же время, как разноплановая форма искусства, оно умело сочетает в себе локальность и глобальность, позволяя создавать произведения искусства, которые имеют как региональные особенности, так и международное влияние. Принимая во внимание и демонстрируя культурное разнообразие разных стран и регионов, а также интегрируя глобальные проблемы и перспективы, демонстрируя при этом культурное разнообразие, искусство инсталляции помогает не только улучшить взаимопонимание и уважение между разными странами и регионами, но и способствует общему обогащению и развитию мировой культуры.

Одна из основных ценностей современного искусства заключается в высокой степени участия и интерактивности аудитории. Через форму совместного искусства стимулируется сознание публикой творчества и участия [\[3\]](#). Эта его способность делает искусство инсталляции не только источником визуального наслаждения, но и катализатором социального участия и общественного диалога.

Художественные инсталляции приносят общий культурный опыт и коммуникационные платформы городским сообществам. Их часто размещают в городских общественных местах, таких как площади, парки, улицы и так далее; они стали знаковыми достопримечательностями и общественными произведениями искусства в городе [\[3\]](#). Например, в публич-арт-инсталляции «MicroNature», с которой EID Arch Jiang Ping Studio была приглашена на Шанхайский фестиваль дизайна Xintiandi в 2022 году, дизайнер экспериментально интегрировал смоделированную микроскопическую природную форму в линейный город, построенный из векторных изображений (рис. 2).

Рис. 2. «MicroNature». EID Arch Jiang Ping Studio, 2022

В данной космической арт-инсталляции подчеркивается контраст между природой и искусственностью, используется изобретательность, чтобы передать людям захватывающий и интерактивный опыт, сильное ощущение участия и вызвать интерес к окрестностям, оживить городское воображение. Этот тип инсталляционного искусства приглашает зрителей войти в него и взаимодействовать с ним, создавая определенную сцену или среду в физическом пространстве. Это взаимодействие не ограничивается визуальным просмотром, оно включает в себя физическое участие, такое как прикосновение, ходьба и даже возможность вносить изменения в часть работы. Такой способ разрушения традиционной бинарной оппозиции «зритель – произведение» позволяет зрителю превратиться из пассивного реципиента в активного участника, тем самым глубоко ощущая радость и смысл художественного творчества. Альтернативное выражение и дизайнерское мышление этого типа инсталляционного искусства, несомненно, могут обеспечить новое направление развития публич-арта [\[12\]](#).

По выражению американского искусствоведа Энтони Джонсона, «Новая среда, созданная инсталляцией, запускает память аудитории и производит опыт в форме воспоминаний. Аудитория еще больше усиливает этот опыт с помощью собственного понимания. В результате получается «Текст», который пишется с помощью зрителя. Что касается самих инсталляций, то они представляют собой всего лишь контейнеры, в которые помещается все, что пожелают «автор» и «читатель». Поэтому искусство инсталляции может быть наиболее удобным средством, используемым для выражения социального, политического или личного содержания» [\[11\]](#). Многие произведения искусства инсталляции включают размышления об истории и памяти, помогая зрителям глубже их исследовать посредством множества визуальных, тактильных и эмоциональных переживаний. Художники умело используют различные средства массовой информации для создания исторических сцен, одновременно конкретных и абстрактных, вдохновляя аудиторию глубоко задуматься о тонкой взаимосвязи между индивидуальной и коллективной памятью и побуждая аудиторию задуматься о влиянии прошлого на настоящее. Например, в фильме «Персоны», созданном французским художником Кристианом Болтански в 2010 году, груды одежды изображают тех, кто погиб в исторических событиях. Одежда становится символом их отсутствия. Зрители могут трогать одежду или ходить в ней, оставить свой след, стимулируя эмоциональный резонанс аудитории потерей близкого человека, друга или соотечественника. Подобные работы, представляющие исторические фрагменты социальных движений, побуждают людей задуматься о смысле жизни и значении истории, об индивидуальной и коллективной памяти, о памяти и истории.

Искусство инсталляции и передача культурных ценностей

Искусство инсталляции – это не просто визуальный опыт, это, скорее, мост, соединяющий внутренний мир творца и зрителя, стимулирующий межкультурный диалог и резонанс. Тщательно продуманные работы благодаря гениальной интеграции материалов, форм и пространств служат источником размышлений и объектом критики. Они не только переопределяют культурное пространство и конструируют самобытность культурных повествований, но и невидимо направляют аудиторию к глубокому исследованию множества аспектов культуры и содействуют культурному развитию диалога и обмена, играя, таким образом, незаменимую роль в более широкой системе культурных ценностей.

Среда, создаваемая искусством инсталляции, используется для размещения аудитории, побуждает или даже заставляет аудиторию перейти от пассивного просмотра к активному чувствованию в пределах определенного пространства. Это чувство требует от аудитории

включения всех органов чувств в дополнение к активному мышлению, «включая зрение, слух, осязание, обоняние и даже вкус» [13]. Этот вид искусства дает зрителям новый опыт, выходящий за рамки традиционного режима просмотра произведений искусства. Он не только переопределяет наше традиционное понимание пространства, культуры и искусства, но и способствует более глубокому взаимодействию между аудиторией и произведениями.

Художники часто используют пространство в качестве основного средства творчества, создавая захватывающую художественную среду с помощью тщательно продуманных сцен, света, тени и звуковых эффектов, создавая места, которые имеют как физическое присутствие, так и богатое символическое значение. Посредством существующих конструкций внутри зданий или возводя временные сооружения на открытом воздухе, мы бросаем вызов и расширяем наше понимание концепции «культурного пространства». Это переопределение культурного пространства позволяет произведениям искусства больше не ограничиваться двумерными холстами или трехмерными скульптурами, а становиться всесторонним, многогранным произведением, объединяющим множество элементов, таких как культура, пространство, время и человеческая деятельность, среда восприятия и опыта.

Будучи важной формой современного искусства, искусство инсталляции часто несет в себе богатые культурные повествования. Благодаря уникальному языку и выражению оно побуждает аудиторию глубоко исследовать и понимать сложные отношения между искусством, культурой, идентичностью и обществом. Привлекательность и глубокий эмоциональный резонанс художественных повествований помогают зрителям создавать и укреплять свою художественную и культурную идентичность во дворце искусства.

В инсталляционных произведениях художник умело объединяет разнообразные культурные элементы и символы, создавая художественное пространство, визуально впечатляющее и богатое глубоким смыслом. Эти элементы и символы являются не просто формальным накоплением, но и глубоким отражением и интерпретацией конкретных культурных, исторических и социальных традиций. Например, искусство инсталляции благодаря уникальной форме и дизайну стало знаковой достопримечательностью и символическим объектом города, обеспечивая общий культурный символ и эмоциональную связь для городских жителей [3]. Таким образом, искусство инсталляции не только изображает индивидуальную идентичность и чувство принадлежности перед лицом мультикультурализма, но и раскрывает влияние более широких социальных структур и исторических изменений на индивидуальную идентичность.

Культурный нарратив не только придает произведению богатый культурный оттенок и глубину, он способствует пониманию и уважению аудитории к мультикультурализму. Когда зрители погружаются в эти произведения искусства, полные культурных повествований, они неосознанно задумываются о своей культурной идентичности, ценностях и отношениях с другими культурами. Этот мыслительный процесс не только помогает аудитории расширить свой кругозор и улучшить понимание и толерантность к различным культурам, но также стимулирует их внимание и размышления о социальных проблемах. Он стал важным каналом содействия культурному обмену, взаимопониманию и уважению, непрерывному развитию разнообразия и инклюзивности человеческой культуры.

Будучи важной платформой для критики социальных и культурных явлений, искусство инсталляций вдохновляет аудиторию глубоко задуматься о текущей ситуации посредством глубокого эмоционального резонанса с произведениями искусства инсталляции. Такого рода готовый объект представляет собой непосредственность концептуального смысла. Об

ъекты здесь доказывают определенную идею, непосредственно служа свидетельством скрытой в жизни деструкции и представляя ее в пространстве, посвященном идеологической рефлексии и гуманистической пытке [\[14\]](#).

Художники умело используют множество средств, таких как изображения, звуки, материалы и пространство, для создания произведений искусства – инсталляций. Эти работы часто бросают вызов традиционным ценностям и способам мышления посредством уникальных точек зрения и инновационных способов выражения, побуждая аудиторию вырваться из традиционных рамок мышления и пересмотреть мир вокруг себя. Они не только раскрывают сложность и многогранность социальных проблем и выражают глубокую обеспокоенность по поводу социальной несправедливости, но и побуждают аудиторию глубоко задуматься о корнях и решениях этих проблем, о своей роли в обществе, а также о способах содействия социальному прогрессу своими собственными действиями.

Художественное творчество больше не ограничивается определенной формой. Постепенно ослабевают границы и барьеры между нациями и культурами. Международное сотрудничество и взаимодействие между различными сферами способствуют общему развитию общества [\[15\]](#). Межкультурные характеристики искусства инсталляции делают его эффективным инструментом культурного обмена. Объединением форм и тем разных культур создается художественное пространство, одновременно конкретное и абстрактное, способное вместить и продемонстрировать уникальность и разнообразие различных культур. Это межкультурное выражение разрушает ограничения традиционных форм искусства и обеспечивает новую, многоплановую платформу для культурного обмена. На основе этой платформы аудитория может преодолеть языковые и культурные барьеры, напрямую почувствовать и ощутить очарование и ценность различных культур, расширить культурный обмен и сотрудничество между разными странами и регионами, а также способствовать укреплению глобальных социальных связей.

Искусство инсталляции и современное общество

Искусство инсталляции играет важную роль в современном обществе. Как отметила Клер Бишоп в книге «Искусство инсталляции: критическая история», искусство инсталляции не только бросает вызов эстетическим привычкам аудитории посредством своей интерактивности и участия, но и вдохновляет людей на глубокие размышления о социальных вопросах и явлениях [\[16\]](#). Таким образом, изменяя опыт аудитории и границы искусства, некоторые произведения-инсталляции используют нетрадиционные материалы – готовые объекты и отходы в сочетании с современными технологиями для создания произведений с сильным визуальным воздействием и идеологической глубиной. Некоторые произведения умело интегрируют традиционные формы искусства с новыми медиа, предоставляя зрителям новый опыт, выходящий за рамки традиционных способов просмотра искусства, не только бросая вызов эстетическим привычкам аудитории, но и вдохновляя людей на глубокие размышления о социальных явлениях, культурных ценностях и индивидуальном существовании. В то же время искусство инсталляции с его интерактивностью и участием обогащает культурную жизнь людей, привносит новую жизненную силу в общественные пространства. Дэвид Э. Коэн в статье «Художественное образование и философия искусства» подчеркнул, как искусство инсталляции может способствовать развитию междисциплинарного мышления и инновационных способностей, что еще раз доказывает важность искусства инсталляции в сфере образования [\[4\]](#). Эти взгляды еще больше подчеркивают статус искусства инсталляции в современном обществе и его влияние в различных областях.

Перспективы искусства инсталляции

Благодаря быстрому развитию науки и техники, а также постоянно меняющейся социальной и культурной среде искусство инсталляции не только положило начало волне технологических инноваций, но и все больше углубляет свои атрибуты междисциплинарного сотрудничества, социального участия и публич-арта. По сравнению с традиционными произведениями искусства, арт-инсталляции уделяют больше внимания взаимодействию и интеграции с окружающей средой [\[3\]](#). Интеграция цифровых технологий открыла новые творческие возможности в инсталляционном искусстве, такие как применение виртуальной реальности, дополненной реальности и других технологий, позволяя произведениям искусства преодолевать физические границы и создавать захватывающий опыт. В то же время тенденции глобализации и культурного разнообразия побудили художников уделять больше внимания межкультурному обмену и социальным проблемам, а также исследовать в своих работах глобальные проблемы, такие как экологическое развитие, устойчивость и защита окружающей среды. Однако с прогрессом социального развития, постоянным улучшением индекса человеческого счастья и повышением общей осведомленности искусство инсталляции постепенно распространилось на общественную и публич-артную сферу. В будущем основной тенденцией в развитии искусства станет сотрудничество сообществ. Совместное творчество поможет непосредственно реагировать на различные социальные проблемы, выражать психологические мысли людей, расширять аудиторию искусства, проникать во все уголки жизни и усилить влияние искусства. Наконец, исходя из нынешнего развития искусства инсталляции, можно увидеть, что его будущее неизбежно будет зависеть от междисциплинарного сотрудничества искусства и науки, техники, социологии и других областей. Благодаря такому сотрудничеству художники могут усваивать и изучать знания и методы из разных дисциплин для создания новых форм произведений искусства инсталляции, тем самым увеличивая их глубину и широту. Междисциплинарное сотрудничество также обеспечивает новые направления развития других дисциплин и имеет большое значение для будущего их развития.

Разнонаправленность развития инсталляционного искусства требует от художников более высоких инновационных способностей и проницательности, чтобы справляться с быстро меняющейся социальной средой и сохранять уникальность и глубину своих работ. В эпоху, когда возможности и проблемы сосуществуют, искусство инсталляции постоянно развивается и продолжает приносить уникальную художественную ценность и социальную значимость для современного общества.

Заключение

Сегодня искусство инсталляции представляет собой новое направление художественного творчества, основанное на инновациях и мышлении. Оно объединяет различные виды искусства для создания художественного пространства инновационного визуального характера с глубоким идеологическим подтекстом. Художники умело используют различные материалы и средства массовой информации для создания захватывающих произведений, которые трогают сердца людей и вызывают глубокие размышления о реальности, истории, культуре и самоидентификации. Искусство инсталляции ломает метод статического показа традиционных произведений искусства и побуждает аудиторию активно участвовать в нем, создавая глубокую коммуникацию и резонанс. Благодаря постоянному развитию технологий художники начали интегрировать новые медиатехнологии в свои работы, чтобы создавать уникальные формы художественного самовыражения. Искусство инсталляции безусловно продолжит играть свою уникальную роль, становясь важным мостом, соединяющим искусство и общество, реальность и ценности.

Библиография

1. Возникновение и развитие инсталляции art_Design·New Media_Art China: интервью от 17 апреля 2009. Текст: электронный. URL: <https://www.amazon.com/Creative-Industries-China-Design-Media/dp/0745661017> (дата обращения: 17.07.2024).
2. Адорно. Эстетическая теория / пер. Вана Кепинга. Шанхай: Шанхайское народное изд-во, 2020. С. 6–11.
3. Цю Юхань. Исследование эффекта интерактивности и социального участия художественных инсталляций в городской среде. Текст: электронный. URL: <https://www.nsartmuseum.ru/journal/id/386> (дата обращения: 17.07.2024).
4. Коэн Д.Э. Художественное образование и философия искусства. [Б. и.], 2009. С. 14–23.
5. Син Мэй. Призыв к природному раю в новом поколении: рецензия на вокальный театр «Ода драматическому дому». М.: Инфра-М, 2023.
6. Мяо Вэньюй. Исследование эстетической ценности иммерсивного искусства: дис. ... магистра. Чжэнчжоу: университет Чжэнчжоу, 2022.
7. Чжан Цзию (2024). Применение соматосенсорных интерактивных устройств в популяризации традиционной культуры. Текст: электронный. URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.addb80b6-66a788f5-689a8db2-74722d776562/https/www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2023.1207023/full (дата обращения: 17.07.2024).
8. Тянь Цзяци. Исследование ценностного построения произведений современного искусства Сюй Бина с точки зрения эстетики восприятия // Журнал Юго-Восточного университета. Философии и социальные науки (S1). 2024. С. 157–160. DOI: 10.13916/j.cnki.issn1671-511x.2024.s1.021.
9. Ученики Дюшана в процессе глобализации. Возникновение и развитие искусства инсталляции: интервью от 2009, 27 мая. Текст: электронный. URL: http://art.china.cn/sheji/2009-05/27_content_2928380.htm (дата обращения: 17.07.2024).
10. Чжао Янь. Миры различий — разделенная глобализация и взгляд на современное искусство. 3 ноября 2020 г. Текст: электронный. URL: https://www.cafa.com.cn/cn/opinions/article_/подробности/8329764 (дата обращения: 17.07.2024).
11. Фан Ченцзун. Проект «Вышивка глазного дрозда» / Fan Chengzong. 2 июля 2020. Текст: электронный. URL: https://www.archdaily.cn/cn/937246/zhu-chao-ji-hua-i-xiu-yan_-хуа-мэй-фан-чэн-цзун (дата обращения: 17.07.2024).
12. Донг Жуй. Пересечение, интеграция и инновации. О взаимодействии искусства инсталляции и паблик-арта: дис. ... д-ра культурологии. Чжэцзян: Технологический университет Чжэцзяна, 2011.
13. Сюй Юин (nd). Постмодернистское общество и искусство инсталляции // ARTLINKART. Текст: электронный. URL: <http://artlinkart.com/cn/article/overview/5ddirwl/genres/critique/H>. (дата обращения: 17.07.2024).
14. Ма Циньчжун. Характерное описание искусства инсталляции и новые проблемы в написании истории искусства. 10 сентября 2018 г. Текст: электронный. URL: https://www.cafa.com.cn/cn/figures/article_/подробности/8110343 (дата обращения: 17.07.2024).
15. Бо Юнь. Магистр интерактивных исследований в области инсталляционного искусства новых медиа: дис. ... магистр. Сиань: Сианьская академия изящных искусств, 2019. Текст: электронный. URL: <httpv5AAboDjeVE0YzaU1XbvGJWthrSDATwbTtmQ3alg-3W3oDtUdmahAp6e72u6YIWnak013r7vrlGeZ7ti0jmor9Ei9mTAUYgqjnS4YcSE=&uniplatform=NZKPT&language=CHS> (дата обращения: 17.07.2024).
16. Бишоп К. Искусство инсталляции: критическая история. М.: Ад Маргинем, 2005. 192

с.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

В журнал «Философия и культура» автор представил свою статью «Взаимодействие социальной реальности и культурных ценностей в искусстве инсталляции», в которой проведено исследование роли и места инсталляционного искусства в современной культуре.

Автор исходит в изучении данного вопроса из того, что искусство инсталляции представляет собой направление художественного творчества, основанное на инновациях и мышлении. Оно объединяет различные виды искусства для создания художественного пространства инновационного визуального характера с глубоким идеологическим подтекстом. Художники умело используют различные материалы и средства массовой информации для создания захватывающих произведений, которые трогают сердца людей и вызывают глубокие размышления о реальности, истории, культуре и самоидентификации. Искусство инсталляции ломает метод статического показа традиционных произведений искусства и побуждает аудиторию активно участвовать в нем, создавая глубокую коммуникацию и резонанс.

Актуальность исследования обусловлена популярностью искусства инсталляции как научных, искусствоведческих, так и в широких кругах и необходимостью его культурологического осмысления.

Цель данной статьи – исследовать роль и влияние инсталляционного искусства в современном обществе. Для достижения цели автор ставит следующие задачи: анализ концептуальности и открытости инсталляционного искусства как уникальных преимуществ в современном искусстве; изучение распространения социальной и культурной ценности инсталляционного искусства; анализ конкретных проявлений инсталляционного искусства в социально-политических размышлениях, культурной идентичности и глобализации, общественном участии и публичном искусстве, размышлениях о памяти и истории, а также в будущем развитии; прогнозирование возможных тенденций инсталляционного искусства в будущем в сочетании с технологиями, практикой городского искусства и междисциплинарным сотрудничеством. Методологическую базу составил комплексный подход, включивший в себя научный, сравнительный и обобщающий анализ, а также контент-анализ трудов, посвященных изучаемой проблематике. Теоретическим обоснованием послужили труды таких исследователей как Т. Адорно, К. Бишоп, Донг Жуй, Цю Юхань, Д.Э. Коэн и др. Эмпирическую базу составили образцы современного инсталляционного искусства.

Проведя анализ степени научной проработанности проблематики, автор отмечает, что исследования, посвященные инсталляционному искусству, берут свое начало в развитии идей дадаизма, сюрреализма и энвайронмента 1960-х годов. Впоследствии проблемы развития инсталляционного искусства привлекли особое внимание и стали одной из важных тем, на которую обратили внимание многие ученые, что привело к достижению значительных результатов в исследованиях. ученые систематически исследуют развитие инсталляционного искусства с разных точек зрения и на разных уровнях, и их исследовательские результаты весьма обширны. Вместе с тем, автор отмечает недостаточность в изучении социальной реальности и культурной ценности инсталляционного искусства. Детальное рассмотрение данного направления и составило научную новизну исследования.

Автор определяет сущность инсталляции как художественный жанр, который использует произведения искусства для взаимодействия с аудиторией в определенное время и в определенном случае. Автор отмечает, что данное направление искусства связывает художественную практику с нехудожественными областями жизни, противопоставляет художественной концепции, согласно которой искусство должно иметь отдельные формы и устойчивые объекты, ломает традиционные границы рассмотрения искусства как эстетического опыта.

Направление инсталляционного искусства рассматривается автором статьи разнопланово, так как автор считает, что искусство инсталляции несет в себе многофункциональную нагрузку и имеет сложную и глубокую связь между своей культурной идентичностью и глобализацией. Так, автором изучены социокультурная, коммуникационная функции создания инсталляций. Автор также считает произведения, созданные в жанре инсталляций, с одной стороны, механизмом трансляции культурных ценностей и способом ведения межкультурного диалога, с другой стороны, инсталляции представляют собой вызов традициям, способ внедрения инноваций в привычное искусство.

В заключении автором представлен вывод по проведенному исследованию, в котором приведены все ключевые положения изложенного материала.

Представляется, что автор в своем материале затронул актуальные и интересные для современного социогуманитарного знания вопросы, избрав для анализа тему, рассмотрение которой в научно-исследовательском дискурсе повлечет определенные изменения в сложившихся подходах и направлениях анализа проблемы, затрагиваемой в представленной статье. Полученные результаты позволяют утверждать, что изучение социокультурной роли современных направлений искусства представляет несомненный теоретический и практический культурологический интерес и может служить источником дальнейших исследований.

Представленный в работе материал имеет четкую, логически выстроенную структуру, способствующую более полноценному усвоению материала. Этому способствует также адекватный выбор соответствующей методологической базы. Текст статьи выдержан в научном стиле. Библиография исследования составила 16 источников, что представляется достаточным для обобщения и анализа научного дискурса по исследуемой проблематике.

Автор выполнил поставленную цель, получил определенные научные результаты, позволившие обобщить материал. Следует констатировать: статья может представлять интерес для читателей и заслуживает того, чтобы претендовать на опубликование в авторитетном научном издании.