

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ART EDUCATION DURING THE ERA OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES

S. Anchukov
Wang Ye

Annotation

In article art creativity and development of art is considered in close interrelation with progress in area of information and communication technologies. Formation and promoting of new media have changed a way of life of people, having brought mankind into an unprecedented digital era. In this regard the existing forms and methods of art creativity have also undergone changes: borders of art and "not art" have gradually begun to be erased while works of art have received richer contents. After rapid development of digital art art education has faced unknown calls. Workers of art education have to introduce in pedagogical activity of feature of art of new media and also carry out curriculum development, apply innovative approaches and consolidate pedagogical collectives.

Keywords: new media, art education, methods of art creativity, basic changes.

Анчуков Сергей Васильевич

Д.п.н., профессор, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Ван Е

Аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург

Аннотация

В статье художественное творчество и развитие искусства рассматривается в тесной взаимосвязи с прогрессом в области информационно-коммуникационных технологий. Становление и популяризация новых медиа изменили образ жизни людей, приведя человечество в беспрецедентную цифровую эпоху. В связи с этим существующие формы и методы художественного творчества также претерпели изменения: границы искусства и "неискусства" постепенно начали стираться, в то время как художественные произведения получили более богатое содержание. Вслед за бурным развитием цифрового искусства художественное образование столкнулось с небывалыми вызовами. Работники художественного образования должны привносить в педагогическую деятельность особенности искусства новых медиа, а также проводить разработку учебных программ, применять инновационные подходы и консолидировать педагогические коллективы.

Ключевые слова:

Новые медиа, художественное образование, методы художественного творчества, коренные изменения.

Процесс развития распространения информации цивилизации – это история эволюции человеческого существования, научного прогресса и развития производства. В соответствии с историческим контекстом возникновения и развития информационно-коммуникационных технологий можно разделить деятельность человека по передаче информации на несколько этапов становления: эпоха устного изложения данных, эра письменной трансляции сведений, период печатной и впоследствии электронной передачи информации. Анализ данного процесса ярко демонстрирует инициативу и свободу человека в распространении данных, а также следование ходу научного и культурного прогресса. Сегодня же цивилизация вступает в новую эпоху передачи информации, т.е. эпоху цифровых технологий и мультимедийных средств коммуникации.

Новые медиа обладают яркими характеристиками, отличающими их от традиционных средств передачи ин-

формации. Во-первых, они основаны на цифровых технологиях, принеся формальные коренные перемены в сферу средств коммуникации. Американский информатик греческого происхождения Николас Негропonte (1943 г. рожд.) назвал эпоху их появления "эрой бита". Бит "не имеет цвета, размера или веса, но способен распространяться со скоростью света". (N. Negroponte, 1995) Во-вторых, мультимедийные технологии развеяли границы традиционных средств передачи информации и коммуникации. Когда все информационные носители стали цифровыми, люди осознали, что "биты без малейших усилий смешиваются друг с другом, могут одновременно или по отдельности многократно использоваться". В то же время возможно "рождение новой формы бита – подобные единицы информации способны сообщать сведения о других битах". (N. Negroponte, 1995) Смешение битов и биты, несущие информацию о других единицах, привели к коренным изменениям мира медиа. Это произошло потому, что бит может реализовывать "сво-

бодный поток информации", в результате чего временные и пространственные границы распространения данных и коммуникации были ослаблены. В-третьих, новые медиа – это индивидуализированные средства передачи информации в истинном смысле слова. Американский журнал *Wired* ("Подключенный по Ethernet") дал следующее определение новым медиа: "Распространение информации всеми обо всех".

Широкое использование новых мультимедийных средств изменило образ жизни людей, сформировав новую культуру. Эта культура оказала глубокое влияние на сферу искусства и художественного образования.

1. *Коренные изменения, привнесенные новыми медиа в область искусства*

Новые медиа стерли пространственные и временные границы традиционных средств передачи информации, а также изменили формы существования искусства. Художественное познание, выражение и распространение испытали на себе влияние новых медиа. Художественное выражение получило большую активность, например, люди получили возможность проводить сращение, копирование и дублирование уже законченных произведений искусства, создавая новый художественный опыт. В то же время стала возможной публикация незавершенных работ в Интернете с дальнейшим их окончанием в сотрудничестве с другими пользователями. Искусство начало все больше походить на игру, каждый приобрел шанс проводить художественное творчество и распространение произведений, а также создавать собственное "[виртуальное] художественное пространство", позволяющее легко общаться с другими людьми.

1) Рождение нового медиа-искусства

Известный китайский ученый господин Ли Чжэндао (1926 г.р., лауреат Нобелевской премии по физике в 1957 г.), рассуждая о взаимоотношениях между наукой и искусством, отметил: "В действительности это напоминает две стороны монеты: наука и искусство рождены высшим уровнем человеческой деятельности, они добиваются глубинного, всеобъемлющего, вневременного характера и богатого содержания". (Ли Чжэндао, 2000) Люди используют научно-технические носители для выражения эмоций и чувств представителей каждой эпохи, кроме того, непрерывно продолжают открывать и создавать разнообразные материалы в качестве художественного носителя. Именно поэтому сложилось богатство цветов, мелодичные мотивы и многогранные формы. Искусство в постоянном стремлении к обогащению выражения материальных носителей создает жизнь и судьбу.

Сегодня художественное творчество и распространение искусства основывается на новых переменных, привнесенных новыми мультимедийными технологиями.

Идеальное сочетание новых медиа и искусства привело к тому, что художественное выражение получило возможность использования большего количества научных и технических средств, сфера искусства приобрела широкий контекст, в результате чего сложились новые художественные формы. В этом и заключается расцвет искусства новых медиа, которое вне зависимости от творческих методов или тематического выражения демонстрирует плюральный и популярный характер. В связи с тем, что его технологической базой выступают новые средства передачи информации и коммуникации, его характеристиками стали все черты, присущие биту: способность смешения, копирования и скоростной передачи. В то же время с развитием технологий большее число научно-технических средств принесло импульс развитию искусства, таким образом, возникло множество новых методов художественного выражения.

2) Коренные изменения в художественной эстетике

Глубинные изменения в художественной сфере проявляются не только на научно-техническом уровне, но в определенной степени подрывают традиционную эстетику. Немецкий философ, теоретик культуры Вальтер Беньямин (1892 – 1940) в сочинении "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости" заключил, что копирование художественных работ подрывало блеск искусства, массовые дубликаты заменили уникальные шедевры (В. Беньямин, 2001). Художественная ценность произведений, их уникальный характер, которые прежде имели основное значение, были уничтожены, в результате чего изменились социальные функции искусства. База искусства от обряда и церемонии переместилась к политике.

Немецкий философ Теодор Адорно (1903 – 1969) в труде "Эстетическая теория" (Т. Адорно, 1998) коснулся вопроса иллюзорности, отметив, что иллюзия с точки зрения формы выражает ложность искусства. В результате утрата визуального основания, а также обработка множества визуальных изображений с помощью компьютерного программного обеспечения приводят к нереальным "призрачным образам" (Т. Адорно, 1998). Так происходит потеря контакта со временем и реальностью, традиционные визуальные образы посредством научно-технических методов становятся виртуальными, при этом сочетании науки, техники и искусства вызывает рождение новой эстетики. Произведение искусства является продуктом воображения творца, метафорический и символический характер художественных работ становится все более явным, при этом они в значительной степени отдаляются от объективного мира. Авторы оставляют зрителям широкое пространство "воссоздания", при этом судьба произведения определяется индивидуальным жизненным опытом ценителей искусства. "В процессе художественного творчества и рассмотрения работ реша-

ющее значение имеет стиль, все дальше отдаляющийся от объективного мира, демонстрирующий презрение и отвращение современной эстетики к вопросам объективных стандартов красоты" (Гао Сюаньян). Исчезновение границ искусства и "неискусства".

В начале XX века такие движения, как футуризм, дадаизм, сюрреализм и "крайне левый" авангард выдвинули отказ от воспроизводимости в искусстве, в результате чего в этой сфере произошли сильные потрясения. Сегодня в условиях широкого использования новых медиа люди с помощью щелчка мыши могут провести мгновенные операции копирования и распространения данных. Эти возможности вновь вызвали глубокие изменения в области искусства: художественное выражение стало более разнообразным, исчезли границы между искусством и "неискусством".

К примеру, постмодернистская теория подчеркивает, что "рубеж между искусством и повседневной жизнью стерся, четкие различия между высокой и массовой популярной культурой исчезли, общие стили и игровые коды смешались" (М. Фетерстон, 2000). Искусство больше не имеет вечной и благородной ценности, оно может появиться в любое время, в любом пространстве, в любом виде – равенство художественного выражения придает содержанию произведений неограниченное расширение. Благодаря сочетанию и наложению различных художественных символов, посредством разнообразных приемов оно появляется на различных носителях. После того, как традиционные границы искусства были нарушены, люди удивленно обнаружили, что оно способно соединяться с различными научными дисциплинами, в результате чего возможно появление бесчисленного множества художественных сфер. Таким образом, искусство широко распространилось во внешние области. Новые мультимедийные технологии подарили развитию искусства удивительные перемены, расширили творческие темы, изменили способы выражения, придав ему такие характеристики, как цифрация, информатизация и виртуализация. Этот поворот не только привел к распространению и расширению сферы искусства, но также принес значительные вызовы художественному образованию.

2. Вызовы в сфере художественного образования в эпоху новых медиа

1) Вызовы, которые приносят сфере художественного образования междисциплинарные и кросс-медиа характеристики искусства в условиях новых мультимедийных технологий.

Междисциплинарные и кросс-медиа характеристики искусства в условиях новых мультимедийных технологий расширяют содержание художественного образования. Прежде всего, расширяются творческие темы. Новые

медиа позволяют людям получить новый опыт общественной жизни, в дополнение к реальному миру виртуальная действительность также способна приобрести реальную художественную жизнь. В то же время посредством наложения и объединения различных художественных символов происходит образование новых произведений искусства. Кроме того, сотрудничество в междисциплинарных направлениях становится беспрецедентно обширным, при этом интеграция искусства и таких наук, как, например, математика, строительство машин и т.д. непрерывно увеличивает область художественного выражения. Далее, изменения в сфере творческих приемов, переход новых мультимедийных технологий от вспомогательных средств к основному методу художественного творчества, приводит к тому, что многие художники завершают свои произведения не на мольбертах в студии, но выполняют их с использованием различного программного обеспечения на компьютере или мобильном телефоне.

Творцы в условиях главенства новых мультимедийных технологий должны заново постигать мир, применять разнообразные средства коммуникации и распространения информации для проявления эмоций. Перемены в художественном выражении требуют от педагогов искусства размышлений над тем, как научить студентов использовать и объединять различные мультимедийные технологии, творчески выражать свои мысли и чувства. Таким образом, работники сферы художественного образования должны отвечать на вызов множественной структуры научного знания, выходящего за рамки той или иной академической отрасли, умело использовать программное и аппаратное обеспечение, а также разнообразные творческие инструменты.

2) Вызовы, которые способствуют переменам во взаимоотношениях педагога и студента в сфере образования в условиях новых мультимедийных технологий.

Новые медиа не только изменяют художественное творчество, но также вызывают перемены в концепциях художественного образования, ставя под удар прежние учебные модели. Во-первых, отношения между преподавателями и студентами претерпевают исторические преобразования. Преподаватели перестают быть единственным источником знаний для студентов, студенты посредством новых мультимедийных технологий могут найти необходимую им информацию. Так, авторитет педагога в области знаний ослабляется, в результате чего преподаватели из лидера класса превращаются в ведомого, а студенты из пассивного слушателя – в активного участника.

Во-вторых, изменяется взаимодействие между преподавателями и студентами. Традиционное обучение предполагает проведение курса лекций преподавателем

и линейное распространение информации среди студентов, слушающих курс. В новых условиях обмен и сотрудничество становятся ключевыми понятиями преподавания, обучение начинает строиться на всеохватывающем взаимодействии педагогов и студентов, а также на применении новых образовательных моделей. Различная структура знаний преподавателей и студентов позволяет на основании принципа сотрудничества реализовывать междисциплинарное художественное творчество. Педагогическая команда в процессе обмена и сотрудничества организует построение знания, на базе максимального взаимодействия реализует творческие решения, интерпретирует и передает чувства и художественные символы, при этом преподаватели и студенты растут вместе в условиях подобной интерактивности.

В то же время художественное творчество в условиях новых медиа больше не зависит от профессионального оборудования, а выставки работ не полагаются на профессиональные площадки. Тенденция популяризации искусства привела к быстрому увеличению числа художественных произведений, при этом границы элитарной и популярной, массовой культуры и контркультуры стали размытыми, художественный стиль утратил свою четкость, в результате чего сформировалась плюральная художественная обстановка. Прежние стандартизированные оценки явно перестали соответствовать плюральной художественной обстановке, поэтому критерии образования в сфере искусства также подверглись изменениям. Традиционные стандартизированные показатели стали индивидуализированными, а наиболее важными для осмысления факторами педагогической деятельности стали активность, креативность, дух сотрудничества, инициативность в творческом обмене и т.д. Художественное образование начало уделять больше внимания процессу, а не конечным результатам. Несомненно, каким образом строить систему художественных оценок, отвечающую новым условиям – это новый вопрос, требующий исследования со стороны деятелей образования.

3. Размышления о художественном образовании в эпоху мультимедийных технологий

Новые медиа принесли как вызовы, так и возможности в сфере художественного образования, поэтому преподаватели должны проводить изменения и обновления педагогических концепций.

1) Построение системы художественного образования, способствующей развитию талантов

Искусство и научно-технический прогресс тесно связаны между собой: они следуют развитию культуры и производственной деятельности человека, являются носителем неограниченного творческого потенциала, квинтэссенцией мудрости цивилизации. Наука сосредоточена

на исследовании внешнего мира, в то время как искусство сфокусировано на культивации внутреннего начала. Развитие искусства демонстрирует эволюцию науки и техники, которая в свою очередь содействует дальнейшему становлению искусства. "Прогресс в одной области определенно влияет на другую область. Чтобы понять художественные процессы следует обратиться к науке; чтобы предугадать развитие научно-технической мысли следует лишь взглянуть на искусство – и все станет понятно" (А.К. Сухотин, 1986). Происходит непрерывная интеграция науки и искусства, обмен последними результатами развития, при этом сфера науки и техники ничем не ограничена. В зависимости от характеристик художественной интерактивности в условиях развития новых медиа учебные курсы художественных вузов приобретают такие черты, как открытость, многоуровневость и динамичность, наилучшим образом удовлетворяя потребности личностного роста студентов и обеспечивая широкое пространство их развития. Художественные вузы должны стремиться к широкому сотрудничеству с научно-исследовательскими институтами и университетами, воспитанию комплексных талантов, имеющих высокий уровень художественной подготовки и научной грамотности.

2) Ключевое значение воспитания творческой инициативы в области искусства

Художественное творчество предполагает активность, в рамках которой происходит фокусирование языка в произведении искусства и в то же время получение языковой информации о его содержании. Независимо от того, насколько широка тема художественной работы или какие изменения происходят в сфере выразительных приемов – произведение искусства по-прежнему остается отражением собственно размышлений автора. Именно поэтому воспитание творческого начала стало важной задачей педагогов в художественной сфере. Во-первых, следует поощрять инновации. Новаторство подразумевает сюжеты и приемы, выходящие за рамки традиционной художественной выразительности. Во-вторых, необходимо получать художественное вдохновение из междисциплинарного обучения. Например, слияние искусства с другими дисциплинами может подарить новые аудиовизуальные эффекты. В-третьих, художественное творчество должно выявлять местные характерные элементы. Когда новые мультимедийные средства ликвидировали художественные направления, они обеспечили широкую платформу для искусства, наполненного местными региональными особенностями.

3) Акцент на развитии духа единства и сотрудничества

Искусство в условиях новых мультимедийных технологий стало проходить через несколько дисциплин, превратившись в инновационный продукт пересечения и ин-

теграции междисциплинарного знания, требуя от коллективов ума и мудрости. Именно поэтому художественное творчество в условиях новых средств распространения информации и коммуникации делает беспрецедентный акцент на сотрудничестве и обмене опытом. Открытость и интерактивность новых медиа обеспечивает широкую платформу для сотрудничества, новые формы организации коллектива позволяют большому количеству незнакомых друг с другом людей стремительно объединиться для выполнения той или иной значимой активности, продемонстрировав удивительные силы. "Неорганизованные сформированные силы" подарили новые возможности художественному образованию в эпоху мультимедийных технологий. Сотрудничество и обмен опытом в этой сфере в новую эпоху приобрело многоуровневый и интерактивный характер, который обеспечил не только взаимодействие между преподавателями и студентами, но также между специалистами различных областей. В то же время стало возможным сотрудничество в рамках масштабных пространств, наряду с этим стороны в процессе интерактивной коммуникации стали проводить консультации и диалог, выстраивать смыслы и определять положения, реализуя обмен, общение и новаторство.

Кроме того, направления развития искусства в условиях новых мультимедийных технологий постоянно меня-

ются, поэтому преподаватели и студенты должны сохранять привычку непрерывного обучения, а также в непрерывном процессе коммуникации повышать собственное понимание сферы искусства новых медиа, формируя самобытный уникальный художественный стиль.

Итак, новые мультимедийные технологии приносят художественному образованию вызовы, которые находят свое отражение в совершенстве произведений искусства. Вузы, развивая творческие способности студентов, должны посредством таких методов, как организация показательных художественных выставок и анализ художественных работ повышать видение и вкус студентов в области искусства.

Работникам образования следует создавать художественную атмосферу в процессе профессионального обучения студентов. В то же время искусство в условиях новых медиа из-за собственных стремительных перемен демонстрирует неопределенность, и в настоящее время неясно, жизнеспособны ли эти художественные произведения. Педагогам необходимо четко осознать и признать эту неопределенность искусства в условиях главенства мультимедийных технологий и внедрять эффективные методы обучения для содействия непрерывному развитию художественного образования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Nicholas Negroponte. Being Digital. Alfred A. Knopf, Inc. 1995.
2. Вальтер Беньямин. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Пер. с нем. Ван Цайюн. Пекин: Издательство запретного города. – 2001. ((德国) 瓦尔特本雅明机械复制时代的艺术作品. 王才勇译北京中国城市出版社, 2001).
3. Ли Чжэндао. Наука и искусство. Шанхай: Научно-техническое издание Шанхая. – 2000. (李政道科学与艺术上海科学技术出版社, 2000).
4. Майк Фетерстон. Культура потребления и постмодернизм. Пер. с англ. Лю Цзинмин. Нанкин: Издательство "Илинь". – 2000. ((英国) 麦克·费瑟斯通 Mike Featherstone 消费文化与后现代主义 consumer culture and postmodernism 刘精明译南京译林出版社, 2000).
5. А.К. Сухотин. Ритмы и алгоритмы. Пер. с русск. Чжун Сюань, Хэ Чуньян. Пекин: Издательство "Саньянь". – 1986. (苏联, 苏霍金. 艺术与科学. 仲宣, 何纯良译北京三联书店, 1986).
6. Теодор Адорно. Эстетическая теория. Пер. с нем. Кэ Пин. Чэнду: Народное издательство провинции Сычуань. – 1998. ((德国) 西奥多阿多诺美学理论柯平译成都四川人民出版社1998).

© С.В. Анчуков, Ван Е, (Anchukov261@yandex.ru), Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Реклама

Традиции. Инновации. Успех!

ИИ МИБО