

практический аспект, комбинируя как краткосрочные, так и долгосрочные учебные упражнения. Повышения уровня колористической грамотности можно решить путем внедрения практических упражнений, которые имеют разный характер и цели. Приведем несколько примеров: упражнение на смешение цветов:

- упражнение на работу с цветовыми гармониями;
- упражнение на работу с контрастом и нюансом;
- анализ цветового строя картины художников и т.д.

Заключение. Таким образом, исследование показало, что развитие колористической грамотности у учащихся на занятиях по композиции является приоритетным аспектом в обучении в детской школе искусств. Колористическая грамотность охватывает весь объем знаний, умений и навыков, которые позволяют учащимся применять данные знания на практике. Эффективное обучение может быть представлено теоретическими знаниями и практическими навыками, которые раскрываются через специальные упражнения и направлены на формирование колористической грамотности у учащихся.

1. Алексеев С.С. О колорите. — М.:Изобразительное искусство, 1974. — 148 с.
2. Алексеев С.С. Цветоведение. — М.:Искусство, 1972. — 148 с.
3. Беда Г.В. Цветовые отношения и колорит. — Краснодар, 1967. — 180 с.
4. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. С.380.

ТОТАЛЬНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ: ЭВОЛЮЦИЯ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВЫЕ ФОРМЫ ПОГРУЖЕНИЯ ЗРИТЕЛЯ

Заяц А.В.,

*аспирант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Медвецкий А.В., канд. искусствоведения, доцент*

Ключевые слова. Тотальная инсталляция, современное искусство, художественное пространство, вовлечение зрителя.

Keywords. Total installation, contemporary art, artistic space, audience engagement.

Современное искусство находится в постоянном поиске новых форм выражения, выходящие за пределы традиционных методов и практик. Одним из наиболее ярких и новаторских явлений последних десятилетий стала тотальная инсталляция – художественный жанр, создающий целостную среду, в которой зритель оказывается не просто наблюдателем, а полноценным участником художественного события.

Тотальная инсталляция формирует новые способы восприятия пространства, времени и сюжета, что отражает современные тенденции в интерактивном, мультимедийном и цифровом искусстве. Понимание этих процессов помогает выявить, как исторические концепции искусства трансформируются и влияют на современные художественные практики. В этом и заключается актуальность данного исследования.

Цель исследования – проанализировать историческое развитие, художественные особенности и современные трансформации тотальной инсталляции, выявить ее влияние на восприятие зрителя и роль в современном культурном контексте.

Материал и методы. Материалами данного исследования послужили художественные произведения, авторские публикации и монографии И.И. Кабакова, а также электронные статьи по теме исследования. При написании использовались такие методы, как системно-структурный анализ, описание, обобщение, синтез.

Результаты и их обсуждение. Тотальная инсталляция прошла долгий путь эволюции, где целью было объединение различных видов искусства в единое целое. В XX веке идеи синтеза живописи, скульптуры, театра и музыки нашли развитие в авангарде, в работах дадаистов, сюрреалистов и конструктивистов, а позже – в экспериментальных практиках перформанса и концептуального искусства.

В советском искусстве установка на погружение зрителя в особую среду проявилась во второй половине XX века, прежде чем появилось собственное определение жанра. Практики московского концептуализма демонстрировали стремление создать пространство, где зритель становится активным участником художественного процесса.

Илья Кабаков впервые использовал термин «тотальная инсталляция» в конце 1980-х годов. По его определению, это «инсталляция, построенная на включении зрителя внутрь себя, рассчитанная на его реакцию внутри закрытого, без „окон“ пространства, часто состоящего из нескольких помещений, где основное значение имеет атмосфера и аура, возникающая из-за покраски стен, освещенности, конфигурации комнат и т. д., а многочисленные „обычные“ объекты, рисунки, картины и тексты становятся рядовыми компонентами целого» [1]. Другими словами, Кабаков подчеркивал, что главным действующим лицом в тотальной инсталляции является зритель, вокруг которого строится вся композиция и на которого рассчитана каждая деталь. В этом жанре произведение искусства не ограничивается отдельным объектом: оно охватывает все аспекты восприятия – визуальные, звуковые, тактильные, а иногда даже обонятельные и кинестетические.

Наиболее значимыми работами автора являются: «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1988), «Красный вагон» (1991), «Туалет» (1992).

Эти проекты отражают эмоциональные переживания, философские и метафизические идеи, а также социальные и культурные вопросы. По мнению Е. Д. Федотовой, инсталляция в таком формате становится особым феноменом современного искусства, позволяя зрителю «прожить» художественный мир, а не просто наблюдать его [2].

В 1990-е годы жанр тотальной инсталляции получил международное признание. Художники по всему миру начали создавать масштабные инсталляции, которые трансформировали общественные пространства и привлекали внимание широкой аудитории. В это время жанр стал частью основных художественных выставок и биеннале, таких как Венецианская биеннале и Documenta.

Современные художники адаптируют принципы тотальной инсталляции к новым форматам, включая открытые пространства, цифровые технологии и виртуальную реальность, расширяя первоначальную концепцию И. Кабакова. Однако не только цифровизация объектов и пространства характеризует современные тотальные инсталляции [3]. Некоторые художники обращаются к природным материалам, чтобы создать контраст восприятия современного искусства.

Тотальные инсталляции могут применяться не только в музеях и галереях современного искусства, но и могут быть интегрированы в архитектуру, моду и даже театры [3]. Ярким примером стал «Фанерный театр», реализованный в 2019 году в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова (БДТ) в Санкт-Петербурге. Этот проект был задуман как «театр внутри театра» и стал важным культурным событием, привлекая внимание к современному искусству и экспериментальным формам театра. Проект получил премию ARCHWOOD в номинации «Арт-объект» как лучшее архитектурное сооружение из дерева (рисунок 1).

Рисунок 1 – Концептуальный архитектурный проект «Фанерный театр»

Заключение. Тотальная инсталляция стала одной из наиболее значимых форм современного искусства, меняющей представления о роли зрителя и пространстве произведения. От идей синтеза искусств и погружения зрителя в закрытое пространство, характерного для Кабакова, современная тотальная инсталляция развилась в многомерные иммерсивные среды, объединяющие традиционные и цифровые технологии.

Таким образом, жанр расширяет границы художественного опыта, вовлекая зрителя в активное взаимодействие с произведением и подтверждая свою важную роль в культурном процессе.

1. Total installation. Dictionary of terms of the Moscow conceptual school / comp. and auth. foreword A. Monastyrsky. Moscow, 1999. – 128 p.

2. Федотова, Е. Д. Об инсталляции как о феномене современного искусства // Искусство Евразии. – 2019. – № 2(13). – С. 36–45.

3. Тотальная инсталляция: монументальный подход в музее, театре и моде [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.interior.ru/art/17845-totalinaya-installyatsiya-monumentalini-podhod-v-muzee-teatre-i-mode.html> – Дата доступа: 02.09.2025

СПЕКТАКЛЬ «ДАМА С СОБАЧКОЙ» КАК ЗЕРКАЛО ВНУТРЕННЕГО МИРА ГЕРОЯ

Козлов Д.В.,

выпускник ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Костокрыз О.Д., доцент

Ключевые слова. А.П. Чехов, спектакль, сценография, кукла, сценический свет, цвет, форма.

Keywords. A.P. Chekhov, performance, set design, doll, stage light, color, form.

В современном искусстве изучают новые перспективные возможности и формы для интерпретации действительности и решения важных вопросов. Само стремление и изучение применяемых ранее методов позволяет по-новому взглянуть как на классическое искусство, так и на современное. Тем самым расширяя возможности художника в решении художественных задач и определяя актуальность исследования.

Цель: определить, как сценические средства (свет, цвет, форма) и принципы модернистской эстетики (условность, фрагментарность, игра с материальностью) раскрывают в спектакле образ внутреннего одиночества героя.

Материал и методы. Анализ постановки «Дама с собачкой» Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана (реж. Казаков И.А., сценография, куклы и костюмы – Козлов Д.В., премьера – 16.05.2025).

Результаты и их обсуждение. Эпоха модерна радикально преобразила кукольный театр, сосредоточившись на субъективном мире человека и синтезе разных форм искусства. Отказавшись от простой иллюстративности, театр обратился к символам, настроению и психологическому подтексту.

В результате сценография, свет и пластика стали полноправными средствами выражения, способными визуализировать сложные душевные состояния и трагедию человеческого одиночества.

А. П. Чехов в «Даме с собачкой» помещает своего героя в ситуацию трудного нравственного выбора. Писатель, как и многие его современники, подробно исследует чувства своего персонажа. Главная идея рассказа заключена в противоречивых словах о «непрерывном совершенстве», показывающих, насколько сложной и двойственной может быть человеческая жизнь.

Одна из ключевых тем «Дамы с собачкой» непонимание. А. П. Чехов с тонкой иронией описывает разрыв между тем, что персонажи чувствуют внутри, и тем, как они вынуждены жить снаружи. Этот прием, сочетающий в себе и драму, и насмешку, раскрывает проблемы отчуждения, чувства несвободы и попыток убежать в выдуманный мир.