Левченко Ольга Евгеньевна. Освоение природы средствами сайнс-арта: “естественное” и “технологическое”: диссертация ... кандидата : 24.00.01 / Левченко Ольга Евгеньевна;[Место защиты: Российский государственный гуманитарный университет], 2016

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Левченко Ольга Евгеньевна

ОСВОЕНИЕ ПРИРОДЫ СРЕДСТВАМИ САЙНС-АРТА:

“ЕСТЕСТВЕННОЕ” И “ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ”

Специальность 24.00.01 - Теория и история культуры

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата культурологии

Научный руководитель:

доктор философских, кандидат филологических наук, профессор, действительный член РАЕН Кондаков И. В.

Москва, 2016

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА I. ДИНАМИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ИСКУССТВА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ 30

§ 1.1. Синкретическое “первоединство” культуры 30

§ 1.2. Наука и искусство в процессе культурно-исторической дивергенции 42

§ 1.3. Конвергенция науки и искусства: от “двух культур” - к “третьей” 59

ГЛАВА II. САЙНС-АРТ В КОНТЕКСТЕ ИСКУССТВА 83

§ 2.1. Истоки сайнс-арта как актуального искусства 83

§ 2.2. Концептуальная интерпретация сайнс-арта 109

ГЛАВА III. САЙНС-АРТ КАК ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОЕ ЯВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 132

§ 3.1. Статус и критерии сайнс-арта: проблема границ 132

§ 3.2. Дисциплинарная принадлежность и типология сайнс-арта 148

§ 3.3. Сайнс-арт - новый способ взаимодействия искусства, науки и

технологий 171

ГЛАВА IV. “ПРИРОДА” КАК ПРЕДМЕТ САЙНС-АРТА 185

§ 4.1. Искусство живых систем: “природа” как культурный процесс 193

§ 4.2. Парадокс возвращения к “природному” через “технологическое” 216

§ 4.3. “Экосистема эксцессов”: экологическое направление в рамках

сайнс-арта 236

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 263

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 272

ПРИЛОЖЕНИЕ А: Иллюстрации 321

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Все предупредительные сигналы нового будущего присутствуют в искусстве задолго до того, как специалисты из области технологий едва начинают их чувствовать» , - этой программной мыслью М. Маклюэн очертил границы нового

понимания искусства - искусства как своего рода «системы раннего обнаружения» в отношении технонауки, что демонстрируют “метамодернистские” практики сайнс- арта, как и показано в нашем исследовании.

Сайнс-арт - синтетическое явление, исторически закономерно сложившееся в результате конвергенции науки и искусства в конце ХХ в. Динамика взаимодействия двух сфер в истории мировой культуры свидетельствует о том, что позиции науки и искусства то сближались, то расходились; что наука и искусство то вступали в противоборство, то объединялись на той или иной культурной почве. Единство науки и искусства поддерживалось общим для научного и художественного творчества началом - интуиции, различных форм бессознательного или сверхсознательного[[1]](#footnote-1) [[2]](#footnote-2); различие науки и искусства традиционно объяснялось преимущественной апелляцией науки к логико-дискурсивным методам освоения действительности (прежде всего природы) и воздействия на свою аудиторию, а искусства - к образно-ассоциативным методам познания реальности и влияния на реципиентов.

Общая культурно-историческая тенденция во взаимоотношениях между наукой и искусством в контексте культуры дважды претерпела серьёзную эволюцию: от синкретического “первоединства” культуры - к семантической и

функциональной дивергенции науки и искусства; и от жёсткой дивергенции - к постепенной конвергенции науки и искусства. Впрочем, эволюция взаимоотношений между наукой и искусством и с возникновением сайнс-арта ещё далеко не завершена. В дальнейшем вероятны новые неожиданные перипетии во взаимоотношениях этих двух сфер культуры.

Принципиально новый этап в развитии науки и искусства наступил в конце ХХ

* начале ХХІ вв., когда “две культуры” (Ч. Сноу) - познавательная и художественная
* объединяются в единую интегрированную “третью культуру”. На фоне интеграции происходит формирование трансдисциплинарного явления культуры - сайнс-арта. Результаты диссертационного исследования позволяют утверждать, что сайнс-арт является важной областью современной культуры. Диссертационное исследование сфокусировано на проблематике природы и “природного”, являющейся наиболее ёмкой и фундаментальной. По существу, для сайнс-арта характерно размывание границ не только между наукой, технологиями и искусством, но и между природой и культурой.

Поскольку речь идёт о явлении на стадии его формирования, то, с одной стороны, диссертант мог анализировать ограниченное количество опорных материалов, при этом постоянно пополняемых, а, с другой стороны, имел определённую свободу оценок и суждений, равноправных в ряду других исследователей сайнс-арта. Отдельные выводы диссертационной работы были сделаны в результате общения диссертанта с художниками, учёными, кураторами и теоретиками сайнс-арта, а также в процессе собственной кураторской и экспертной практики в этой области.

Методология диссертационного исследования была основана на сочетании

нескольких исследовательских стратегий. Это было обусловлено комплексной

структурой анализируемого явления, и для наиболее полного понимания и анализа

явления необходимо было использовать различные методологические приёмы.

264

Кроме традиционных методов исследования (сравнительно-исторического, семиотического, структурно-функционального), были использованы методы изучения техники и науки как категорий культуры, изучение технических и естественных наук в философском ключе; рассмотрение экосистем, живых систем и биологических систем как элементов искусства и культуры (традиционно культура понимается как нечто внебиологическое, что ставится автором диссертации под сомнение); понимание актуального искусства как феномена, придающего существенную роль контекстуальной составляющей каждого объекта, переносящего ценностно-смысловой акцент с произведения искусства на его интерпретации и формы концептуализации. Диссертационное исследование подтверждает, что естествознание и культурология способны не только на продуктивное взаимодействие, но и на взаимное методологическое обогащение.

Сайнс-арт (в частности биоарт и другие разновидности), представляя явления и процессы, составляющие природное и культурное наследие, опирается на естественнонаучные наблюдения и опыты, теории и концепции, а также использует создаваемые наукой технические устройства и технологии, и тем самым является высокотехнологичным искусством. Таким образом моделируется эффект синестезии. Эта синестезия особенно парадоксальна тем, что в ней объединены - в виде сайнс- арта как наукоёмкого искусства особого рода - элементы преображённой человеком природы, науки и техники, одухотворённые философскими, научными и гуманистическими идеями (в том числе природоохранной и экологической направленности) и обретающие художественно-эстетическую «ауру»[[3]](#footnote-3). Таким образом, сайнс-арт представляет собой не только “связку” науки (прежде всего естествознания) и искусства посредством техники и технологий, но и превращение

природы и её компонентов в новый феномен культуры, где искусство, наука, и технологии образуют органический синтез.

Важно отметить, что все основополагающие работы, на которые мы опирались, рассматривают проблемы и перспективы взаимодействия искусства, науки и технологий в современном мире и в ближайшем будущем (а не исключительно сайнс-арт). Поскольку возможности проявления данного

взаимодействия шире границ сайнс-арта, то в проанализированных нами исследованиях сайнс-арт выступает лишь частным случаем, одним из возможных вариантов взаимодействия искусства, науки и технологий.

В диссертационной работе круг исследовательских проблем ограничен рамками сайнс-арта. Более того, фокус исследования направлен на освоение природы средствами сайнс-арта, что отражено в названии диссертации. Проблема пересечения, взаимопроникновения и соотношения “естественного” и

“технологического” в проектах сайнс-арта, раскрывающих и репрезентирующих разные грани природы, которые обретают общекультурный, научно-философский и художественно-эстетический смысл, оказалась для нас наиболее интересной и перспективной.

1. Mcluhan, Н.М. Understanding Me: Lectures and Interviews. - McClelland & Stewart, Kindle Edition. - 1963. - C. 206. [↑](#footnote-ref-1)
2. Кондаков, И.В. Интуиция в свете морфологии культуры // Мир

психологии. - 1996. - № 4. - С. 50-58. [↑](#footnote-ref-2)
3. Беньямин, В. Учение о подобии: Медиаэстетические произведения. - М.: РГГУ, 2012. [↑](#footnote-ref-3)