

Дата 15.02.2023

Група: 16

Предмет: «Декоративно-прикладне мистецтво»

Тема № 4 Інсталяція вітрин

УРОК: 21-22

Тема: Художній зміст. Види інсталяцій

Мета:

- Ознайомлення з поняттям інсталяція, вивчення історії розвитку, визначення видів інсталяцій та матеріалів для їх виконання
- Вивчити способи інсталяцій вітрин, визначити послідовність виконання підготовчих робіт;
- Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії.

ХІД УРОКУ

За художнім змістом інсталяція - гра, зумовлена просторовим та змістовим контекстами розташування предметів та матеріалів. Слово “інсталяція” походить від дієслова to install (англ. – встановлювати, розміщувати, монтувати), що пояснює технічні аспекти виготовлення. Її не "малюють", не "пишуть", а саме встановлюють, складають з окремих частин. Інсталяція може бути зосереджена на собі, а може підпорядковувати собі людину, змушуючи її перебувати в сконструйованому просторі, використовувати різні матеріали — від промислових відходів і мистецьких творів до комп'ютерних технологій. В інсталяції основним є її тимчасовість, недовговічність.

Головною метою інсталяції є “створення в певному обсязі експозиційного простору особливого художньо-сміслового простору – енвайронменту, в якому за рахунок нових контекстів і нетривіальних синтактичних і композиційних рішень виникає унікальне багатовимірне семантичне поле”. Макс Фрай у “Арт-азбуці” наводить вислови молодих художників: “Інсталяція – це коли більше не потрібно малювати картинки”; “інсталяція – це коли просто малювати картинки вже недостатньо”.

Композиція інсталяції залежить від ідеї художника, від використаних предметів та матеріалів та від місця розташування. В інсталяції втілена ідея урізноманітнення засобів сприйняття та впливу мистецтва: глядач сприймає твір не лише зорovo відсторонено, а й має можливість опинитися усередині і обійти з усіх боків. Художник в інсталяції втілює традиційну задачу виразної організації простору, і вносить у візуальне мистецтво нові категорії, зазвичай недоступні. Додаються – оповідальність та часова тривалість: художник вибудовує хід сприйняття інсталяції глядачами. При цьому інсталяція доступна тільки протягом певного періоду, що вимагає появи глядача у певний час і у певний простір.

Серед інсталяцій виділяються три основних види:

- звичайні,
- віртуальні,
- відеоінсталяції.

Також визначають сюжетно-розповідний, об'єктно-предметний, зорово-візіонерський.

• Сюжетно-розповідний (численні інсталяції Іллі Кабакова і окремі - Комара і Меламіда);

- Об'єктно-предметний (імітації наукових лабораторій, реальних і псевдореальних побутових і музейних інтер'єрів);
- Зорово-візіонерський (робить акцент на споглядання якогось зображення або споруди; це інсталяції, які в основному пов'язані з використанням газет і мальованих зображень)

Художня інсталяція - жанр сучасного мистецтва, що складається з установки об'єктів у просторі. **Розроблена широким колом художників** постмодерну, мова йде про конфігурацію тривимірного або двовимірного художнього твору в певній області, що дозволяє змінювати сприйняття простору.

Ці витвори мистецтва змінюють досвід людини, яка споглядає твір, оскільки вони дозволяють взаємодіяти і, в свою чергу, вимагають переміщення по простору, щоб бути оціненими. Художні інсталяції можуть також включати сенсорні враження, що дозволяють глядачеві також використовувати свої органи чуття, такі як дотик або слух, коли контактують з твором.

Таким чином, художню інсталяцію можна диференціювати від традиційного способу, яким зазвичай оцінюють інші типи виразів, такі як живопис. Зазвичай цей термін застосовується до всіх тих робіт, які встановлюються в приміщенні.

Цей тип художньої роботи не є ексклюзивним для музеїв, але може мати інші типи контексту. Його можна знайти в будівлях, виставкових залах, світських засіданнях та інших. Вони також мають можливість бути тимчасовими.

Найважливішою частиною художніх інсталяцій, як правило, є фонові ідеї, що ведуть до їх створення, крім самого творіння. З іншого боку, вони мають особливість викликати емоції або настрої, тим самим маючи можливість поступитися місцем інтимним стосункам з глядачем.

Історія Передумови. Серед його основних попередників такі митці, як Марсель Дюшан (1887-1968), концептуальний художник, який у своїх роботах, відомих як *готові* він використовував звичайні елементи повсякденного життя і трансформував їх так, що його кінцевим результатом стало мистецтво. Зазвичай він вирішив кинути виклик тому, що він називав "мистецтвом сітківки", вираженням якого він називав просто візуальне мистецтво.

Серед інших впливів - авангардний дадаїзм початку 20 століття, який прагнув протиставити традиційний спосіб створення мистецтва. Він вирішив створити тип творів, які не були пов'язані з традиційними кодами мистецтва і не прагнули до естетичної композиції. Завдання полягало саме в тому, щоб протистояти заздалегідь створеному та генерувати запитання у глядача.

Приклад першого підходу до художньої інсталяції можна знайти у творі під назвою *Номер Пруна Ель Лісицький*. Він складався з кімнати, в якій була сформульована художня композиція, що мала як двовимірні, так і об'ємні елементи.

Початок

Термін "художня інсталяція" почав застосовуватися з 70-х років і посилався на всі художні твори, що були пов'язані як із сукупністю простору, в якому вони були знайдені, так і з людьми, які їх оцінили.

Видно, що це пов'язано з концептуальним мистецтвом, народженим у попереднє десятиліття, яке надає пріоритет концепції чи ідеї, що стоїть перед художнім результатом. Це саме концептуальне мистецтво почало виставлятися у нетрадиційних просторах, тобто за межами музеїв та галерей, точно так само, як і художня інсталяція.

Інсталяції починалися як процес художнього експериментування, в рамках якого межі між художніми стилями розмивалися. Багато художників зосереджувались на створенні сенсорного середовища або досвіду.

Це випадок з Брюсом Науманом, американським художником, який у 1971 році створив колекцію робіт, відомих тим, що викликав почуття клаустрофобії чи покинутості. У багатьох випадках це були коридори або кімнати з дзеркалами та різними типами освітлення та кольорів.

Протягом 80-х років це мистецтво трансформувалось, поки він не почав брати політичну чи соціальну тематику у своїх композиціях. За ці роки збільшився простір для сучасного мистецтва, а також мода на масштабні виставки. Обидва фактори сприяли встановленню художніх інсталяцій.

До 90-х років інтерес художників до занурення публіки у свої твори зріс, щоб створити досвід, прив'язаний до емоцій та почуттів, а не до інтелекту. Роботи на зразок американського художника відео Білла Віюлі також почали впроваджувати інші технологічні ресурси, такі як проєкції.

З приходом 2000 року та всіма технологічними досягненнями багато мистецьких інсталяцій включали різноманітність інтелектуальних пристроїв та нових ресурсів навколишнього середовища для створення набагато більш захоплюючих середовищ.

- Вони виконуються в приміщенні і зазвичай якимось чином пов'язані як з простором, так і з глядачем.

- Вони створені з концепції, яка має більше значення, ніж сам художній результат.

- Вони схильні зосереджуватися на створенні настроїв, відчуттів та викликанні емоцій.

- Вони можуть використовувати технологію для налагодження розмови з громадськістю.

- Вони здатні змінювати сприйняття простору, граючи з глибиною та розмірністю.

- Це мистецтво тимчасового характеру, хоча воно не має конкретно визначеної тривалості.

- Вони не потребують спеціалізованого художнього простору для своєї виставки.

- Їм місце в нетрадиційних просторах.

- Багато творів можуть бути пов'язані із соціальними, політичними чи особистими темами.

- Іноді він включає елементи інших видів мистецтва, таких як танець, театр або музика.

- Він може включати технічні прийоми або ресурси архітектури, дизайну інтер'єру, а також використовує технологічні інструменти, такі як відеопроекції, фотографії, програвачі звуку тощо.

-Художники, які працюють у художній інсталяції, надають пріоритет посланню, яке хочуть передати.

-Матеріали, що використовуються у творах цього типу, виконують лише функцію сприяння передачі повідомлення.

Оскільки художня інсталяція - це мистецтво, яке віддає пріоритет концепції чи ідеї над техніками здійснення відправлення повідомлення, як такої не існує набору усталених технік для її створення.

Однак він спирається на різноманітні впливи, такі як концепт-арт, архітектура, графічний дизайн, дизайн інтер'єру, відео-арт, використання кольорів та форм тощо.

Таким чином, художня інсталяція закінчується рухом, який відповідає за передачу ідей. Фізична робота, що виникла в результаті, функціонує лише як засіб для вираження концепції художника.

Запитання для перевірки:

- 1. Які види інсталяції?**
- 2. Яку ціль несе в собі художня інсталяція?**
- 3. Хто був основоположником художньої техніки?**
- 4. Які види інсталяцій вам відомі?**
- 5. Який художній зміст інсталяції?**

Домашнє завдання:

- ✓ Дати відповіді на питання.
 - ✓ Виконати короткий конспект
- Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net