

УДК 7.035.008

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО: ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ

Бай Юйтин,

степень магистра

Витебский государственный технологический университет

3085345578@qq.com

Аннотация

Культурное наследие оказывает значительное влияние на современное искусство, формируя его стилистику, содержание и символизм. В данной статье рассматривается роль национальных мотивов в различных видах современного искусства, включая живопись, архитектуру, литературу и цифровые формы искусства. Проведен анализ того, как традиционные образы, фольклорные элементы и историческое прошлое нации интегрируются в творчество современных художников. Исследование опирается на примеры из различных культурных традиций, а также включает анализ данных о восприятии национальных мотивов в искусстве.

Ключевые слова: культурное наследие, современное искусство, национальные мотивы, традиции, фольклор, художественная интерпретация, символизм.

THE INFLUENCE OF CULTURAL HERITAGE ON CONTEMPORARY ART: A STUDY OF NATIONAL MOTIFS

Bai Yuting,

master's degree

Vitebsk State Technological University

3085345578@qq.com

ABSTRACT

Cultural heritage has a significant impact on contemporary art, shaping its style, content, and symbolism. This paper examines the role of national motifs in various forms of contemporary art, including painting, architecture, literature, and digital art. The analysis explores how traditional imagery, folklore elements, and a nation's historical past are integrated into modern artists' works. The study is based on examples from different cultural traditions and includes an analysis of data on the perception of national motifs in art.

Keywords: cultural heritage, contemporary art, national motifs, traditions, folklore, artistic interpretation, symbolism.

Культурное наследие включает в себя материальные и нематериальные ценности, созданные обществом на протяжении истории. Оно охватывает архитектурные сооружения, произведения изобразительного искусства, литературу, музыку, традиции, обряды и другие формы культурного выражения [1]. Влияние культурного наследия на современное искусство проявляется в сохранении национальной идентичности, передаче исторического опыта и адаптации традиционных мотивов к новым художественным формам.

Традиционные элементы в искусстве, такие как орнаменты, мифологические образы, народные сказания, часто используются художниками и дизайнерами в поисках уникального визуального языка. Современное искусство, взаимодействуя с культурным наследием, стремится к переосмыслению исторических ценностей, встраивая их в актуальный контекст.

Таблица 1. Влияние категорий культурного наследия на искусство [2]

Категория культурного наследия	Влияние на искусство
Архитектура	Формирование новых архитектурных направлений, использование традиционных мотивов
Литература	Вдохновение для создания новых сюжетов, адаптация классических произведений
Изобразительное искусство	Переосмысление традиционных техник, символика национальных мотивов
Музыка	Использование народных мелодий в современной музыке
Фольклор и традиции	Влияние на тематику художественных работ, использование мифологических образов

Национальные мотивы играют ключевую роль в формировании художественной идентичности общества. В современном искусстве они проявляются в различных формах[3]:

Использование традиционных орнаментов в живописи и графическом дизайне;

Включение мифологических образов в концептуальное искусство;

Применение народных музыкальных элементов в саундтреках к фильмам и видеоиграм.

Современные художники все чаще обращаются к своим корням, создавая работы, отражающие национальные традиции. Это наблюдается как в классических формах искусства, так и в цифровых видах творчества, таких как видеоигры и NFT-арт.

Примером такого влияния является творчество китайского художника Ай Вэйвэя, который активно использует традиционные китайские элементы в своих инсталляциях, или российского художника Ильи Кабакова, обращающегося к советскому прошлому в своем искусстве.

В последние десятилетия цифровое искусство стало одним из ключевых направлений художественного выражения, и в нем активно используются элементы культурного наследия. Развитие компьютерной графики, искусственного интеллекта и виртуальной реальности позволило художникам переосмысливать традиционные формы искусства, придавая им новое звучание в цифровой среде.

Одним из наиболее заметных проявлений национальных мотивов в цифровом искусстве является графический дизайн. Современные дизайнеры активно используют традиционные орнаменты, узоры и мотивы в логотипах, рекламных кампаниях, интерфейсах веб-сайтов и мобильных приложений. Например, славянские узоры,

китайские иероглифические каллиграфические элементы, индийские мандалы и арабская каллиграфия часто находят применение в оформлении современных цифровых продуктов.

Примером успешного внедрения национальных мотивов в цифровой дизайн является брендинг компаний, связанных с культурой и туризмом. Например, российская туристическая индустрия активно использует элементы традиционного русского орнамента в создании логотипов и рекламных материалов. В Китае, напротив, цифровой дизайн все чаще включает изображения традиционных пейзажей, выполненных в стилистике китайской живописи гохуа.

Видеоигры стали не только популярным видом цифрового развлечения, но и важным инструментом для сохранения и передачи культурных традиций. В последние годы наблюдается тенденция к использованию национальных мотивов в сюжетах и художественном оформлении видеоигр.

Одним из ярких примеров является игра *Ghost of Tsushima*, выпущенная студией Sucker Punch Productions. Эта игра переносит игроков в эпоху средневековой Японии и предлагает не только боевые сцены, но и глубокое погружение в японскую культуру, традиции самураев и эстетику японского пейзажа. Игровая механика включает традиционные японские ритуалы, такие как составление хокку, участие в чайной церемонии и обучение искусству владения мечом [4].

Другой пример – *The Witcher*, основанный на славянской мифологии. В этой игре можно найти отсылки к восточноевропейскому фольклору: сказочные существа, легенды и магические обряды, характерные для польской и русской культурных традиций [5].

Игры становятся важным инструментом для изучения истории и культуры. Образовательные проекты, такие как *Assassin's Creed Discovery Tour*, позволяют игрокам в интерактивной форме исследовать древний Египет, Грецию или Вавилон, сохраняя точность в деталях архитектуры, быта и культурных традиций.

С развитием технологии блокчейн и NFT (невзаимозаменяемых токенов) цифровое искусство получило новый виток развития. Многие современные художники используют NFT для создания уникальных произведений, основанных на национальных мотивах.

Например, художники из Африки и Латинской Америки создают цифровые картины, вдохновленные традиционными текстильными орнаментами своих народов. В России и странах СНГ популярностью пользуются NFT-проекты, посвященные народному искусству, таким как лубочные гравюры и сказочные мотивы. В целом, цифровое искусство становится важной площадкой для сохранения и распространения культурного наследия, а национальные мотивы в нем играют ключевую роль.

Архитектура всегда была тесно связана с культурными традициями и историческим наследием. Современные архитекторы активно используют элементы национальных стилей, адаптируя их к новым строительным технологиям и урбанистическим тенденциям.

Постмодернистская архитектура активно использует исторические стили, сочетая их с современными формами и технологиями. Один из примеров – музей Лувр в Абу-Даби, спроектированный архитектором Жаном Нувелем. В его дизайне использованы элементы традиционной арабской архитектуры, такие как узоры мукарнас и сложные геометрические орнаменты, которые сочетаются с современными материалами и инновационными технологиями освещения.

Другим примером является Национальный музей Катара, вдохновленный природным феноменом «пустынной розы». Внешний облик здания представляет собой сложные пересекающиеся диски, напоминающие кристаллические образования, характерные для пустынных регионов. Такой подход демонстрирует, как культурные и природные элементы могут быть интегрированы в современные архитектурные формы.

Таблица 2. Примеры архитектурных объектов, основанных на культурном наследии [6]

Архитектурный объект	Влияние национальных традиций
Музей Лувр в Абу-Даби	Использование арабских геометрических узоров
Национальный музей Катара	Архитектурные формы, вдохновленные песчаными розами
Центр Гейдара Алиева	Гладкие криволинейные формы, отражающие традиционные исламские мотивы

Современные архитекторы также обращаются к традиционным строительным материалам и технологиям, адаптируя их к современным условиям. Например, в Китае и Японии вновь набирает популярность использование деревянных конструкций в высотных зданиях. Это не только отсылка к исторической архитектуре, но и экологически устойчивое решение, снижающее углеродный след строительства.

В России многие современные жилые комплексы и общественные пространства оформляются с использованием мотивов древнерусского зодчества. Например, в некоторых проектах используются элементы деревянного кружева, характерного для русских изб, а также орнаменты, напоминающие узоры традиционной гжели.

Национальные мотивы находят отражение не только в отдельных архитектурных объектах, но и в целом в градостроительной концепции. В последние годы популярны проекты, ориентированные на сохранение исторической аутентичности городов.

В Москве программа реновации предусматривает сохранение исторического облика старых зданий, адаптируя их к современным стандартам комфорта и безопасности. В Париже реставрация Нотр-Дама ведется с учетом традиционных технологий каменной кладки, что подчеркивает важность сохранения культурного наследия в городской среде.

В Азии традиционные принципы фен-шуй и японского садового искусства активно используются при проектировании новых районов, чтобы создать гармоничное пространство для жизни. В Китае города разрабатываются с учетом принципов «городов-губок», интегрируя традиционные ландшафтные решения для управления водными ресурсами.

Таким образом, культурное наследие продолжает оказывать значительное влияние на архитектуру, создавая мост между прошлым и будущим, объединяя традиционные мотивы с инновационными подходами.

Культурное наследие играет ключевую роль в формировании и развитии современного искусства. Национальные мотивы используются в живописи, архитектуре, музыке и цифровом искусстве, сохраняя традиции и адаптируя их к современным реалиям. Будущие исследования могут быть направлены на изучение влияния культурного наследия в новых формах искусства, включая виртуальную реальность и искусственный интеллект.

Список литературы:

1. Герандоков М. Х. Проблемы преемственности культурного наследия // Известия КБГАУ: журнал. 2015. № 1. С. 117 – 121.
2. Володихин Д.М. Культурное наследие: устойчивость и изменчивость // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств: журнал. 2022. № 1(44). С. 5 – 15.

3. Валеев Р. М. Подготовка кадров в сфере культурного наследия и туризма в Республике Татарстан // Наследие и современность: журнал. – 2022. № 5. С. 222–231.
4. Джабраилова М.С. Культурное наследие. Место в современном мире // Вестник науки: журнал. 2019. Т. 3, № 11(20). С. 42–46.
5. Синицына В.А. Право на охрану объектов культурного наследия // Вопросы российской юстиции: журнал. 2022. № 18. С. 370–382.
6. Охотович Т.С. Практические проблемы, возникающие при применении норм, в сфере охраны и сохранения объектов // Вестник магистратуры: журнал. 2022. № 11 – 5(134). С. 65–67.

References:

1. Gerandokov M.Kh. Problems of continuity of cultural heritage // Izvestiya KBGAU: journal. 2015. No. 1. P. 117-121.
2. Volodikhin D.M. Cultural heritage: sustainability and variability // Culture and education: scientific and information journal of universities of culture and arts: journal. 2022. No. 1 (44). P. 5-15.
3. Valeev R.M. Training of personnel in the field of cultural heritage and tourism in the Republic of Tatarstan // Heritage and Modernity: journal. - 2022. No. 5. P. 222-231.
4. Dzhabrailova M.S. Cultural heritage. Place in the modern world // Bulletin of science: journal. 2019. Vol. 3, No. 11 (20). P. 42-46.
5. Sinitsyna V.A. The right to protect cultural heritage sites // Issues of Russian justice: journal. 2022. No. 18. P. 370-382.
6. Okhotovich T.S. Practical problems arising in the application of norms in the field of protection and preservation of objects // Bulletin of the Magistracy: journal. 2022. No. 11-5 (134). P. 65-67.