

УДК 930.85

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМ САМОВЫРАЖЕНИЯ: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ИСКУССТВ ДО ЦИФРОВЫХ МЕДИА

ТЕН Ульяна Денисовна

студент

Научный руководитель: **БИЛЯЕВА Ирина Ивановна**

ассистент кафедры истории и философии

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

г. Ялта, Россия

В статье рассматривается эволюция форм самовыражения в культуре, от классических видов искусства до современных цифровых медиа. Раскрыты социально-психологические аспекты, обуславливающие трансформацию творческой коммуникации. Подчёркивается значение сохранения традиционных практик при интеграции новых технологий и необходимость развития сбалансированного подхода, позволяющего сочетать культурную преемственность с инновационным прогрессом.

Ключевые слова: самовыражение, традиционные искусства, цифровые технологии, творческая коммуникация, интерактивность.

Современный человек живёт в условиях свободного выбора способов самовыражения. Несколько десятилетий назад творческая реализация была ограничена доступными материалами, такими как бумага, глина, музыкальные инструменты, а также традиционными локальными сообществами - кружком, студией, театральной сценой. Сегодня цифровые платформы позволяют представить свои идеи миллионной аудитории за короткое время.

Актуальность темы обусловлена стремительной трансформацией культурной среды, в которой традиционные и цифровые формы искусства активно взаимодействуют, при этом меняя содержание самовыражения, психологическую и социальную его природу. Интерес к формам самовыражения прослеживается на протяжении всей истории культуры: от античной риторики, например, ораторского искусства как способа самопрезентации, до авангардных манифестов XX века, сюрреализма, перформанса и др. Однако наиболее стремительное расширение форм самовыражения произошло в последние два десятилетия с развитием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», цифровых технологий, со-

циальных сетей, мессенджеров, специализированных платформ.

Классические работы М. Маклюэна о медиа как продолжении человека заложили основу для понимания того, как инструмент творчества меняет само сообщение [2]. Современные же исследования Л. Мановича, Г. Солдатовой, А. Войскунского, Е. Горячевой, Н. Захаровой и других авторов показывают, как под воздействием новых технологий и социокультурных изменений трансформируются способы восприятия и создания изображений [3]; отражают процесс адаптации человека к возможностям и рискам динамичной социотехнологической среды; раскрывают, как цифровые технологии интегрируются в когнитивную и социальную систему человека, влияя на его развитие и взаимодействие с миром, что способствует формированию новых форм самовыражения и восприятия искусства [6, с. 431]. При этом цифровая среда не отменяет традиционное искусство, а трансформирует способы его создания, пространства и восприятия [1, с. 187].

Цель статьи – провести сравнительный анализ современных форм самовыражения, систематизировав и раскрыв их социально-психо-

логические аспекты.

Традиционные формы самовыражения – это способы, с помощью которых люди и сообщества передают свою культуру, ценности, мировоззрение и идентичность, опираясь на устоявшиеся в обществе практики. Такие формы обычно складываются исторически, передаются из поколения в поколение и тесно связаны с локальной или этнической культурой. К традиционным формам относят виды искусства, сформировавшиеся до эпохи цифровых технологий. В сфере изобразительного искусства – будь то живопись, графика или скульптура – ключевое внимание уделяется особенностям материала, применяемым техникам и неповторимости самого материального произведения. Работа с такими материалами, как краска или глина, оказывает благотворное психологическое воздействие: помогает обрести внутреннюю устойчивость, справиться с тревожностью и развить терпение [7, с. 896].

Исполнительское искусство – музыка и танец – позволяет установить связь с собственным телом, и служат способом выплеснуть эмоции, синхронизовавшись с ритмом. Особую ценность представляет танец: он дает возможность выразить и прожить чувства через язык движений, минуя вербализацию. Театр и литература открывают пространство для глубокого осмысления действительности: в них важна проработка сюжета, выстраивание диалогов и раскрытие характеров. Долгое время одним из самых главных способов самовыражения было литературное творчество – дневники, письма, эссе, стихотворения. Это хороший способ упорядочить внутреннюю энтропию. Когда человек облакает переживания в слова, он уже начинает их осмысливать. В целом, традиционные формы самовыражения, как правило, требуют длительного обучения, следования установленным правилам и часто предполагают профессиональную оценку. Например, через выставки, театральные постановки или публикации в издательствах. При этом их ключевое преимущество заключается в глубокой проработке переживаний и отсутствии посредников в виде алгоритмов цифровых платформ [7, с. 896].

Цифровые технологии существенно расширили возможности самовыражения, сформировав новые форматы творческой реализации. В сфере социальных коммуникаций особую роль играют социальные сети и видеоблогинг. Их характерные черты – прежде всего мгновенная обратная связь с аудиторией, фрагментарность подачи контента и смешение жанров. Так, в одном сообщении можно интегрировать разные типы контента: текст, видео, музыку и анимацию. Подобное объединение позволяет выражать сложные идеи и эмоции, которые трудно передать в одном формате. Это расширяет креативные возможности личности и усиливает чувство самореализации [8, с. 150].

Цифровая иллюстрация и 3D-графика открывают иные перспективы: они позволяют многократно редактировать работы, легко тиражировать их и при этом не требуют физических материалов. Это снижает барьер входа для начинающих авторов и повышая их самооценку и мотивацию. Развитие аудиосреды и рост интереса к подкастам и аудиодневникам возрождают ценность устной речи, дополняя её новыми техническими возможностями – профессиональным монтажом и широким публичным распространением. Устная речь в подкастах создаёт иллюзию прямого обращения к слушателю, усиливая эмоциональную вовлечённость и чувство близости к автору. Аудиоформат активизирует воображение и способствует лучшему пониманию чужих переживаний.

Интерактивные инсталляции, а также технологии дополненной и виртуальной реальности переводят взаимодействие с искусством на новый уровень, где зритель вовлекается в сотворчество, а граница между автором и аудиторией стирается [4, с. 45]. Технологии виртуальной и дополненной реальности создают эффект присутствия, что усиливает эмоциональный отклик и позволяет глубже сопереживать событиям или персонажам. При этом важно учитывать, что для некоторых людей погружение в виртуальную среду может вызывать дискомфорт, особенно при обращении к травматическим темам.

В целом, цифровые формы самовыражения –

это способ показать свою индивидуальность, ценности и взгляды с помощью цифровых инструментов и онлайн-пространства. Цифровое самовыражение – это не только публикация фото или видео, а целая система практик, с помощью которых человек конструирует и демонстрирует свой образ. Оно оказывает многогранное психологическое воздействие на самовыражение личности. Цифровые инструменты трансформируют способы самовыражения, коммуникации и восприятия искусства, влияя на когнитивные, эмоциональные и социальные аспекты, – и становятся важным социальным механизмом. Цифровая среда предоставляет

возможность знакомиться с разнообразными идеями, культурами и формами самовыражения, что может стимулировать творчество и саморазвитие [5, с. 1275].

Таким образом, эволюция форм самовыражения в культуре есть закономерный процесс, обусловленный как развитием цифровых технологий, так и изменениями в социально-психологических установках общества. Он не отменяет ценность прежних практик, а, наоборот, еще больше обогащает инструментарий, с помощью которого личность раскрывает свою индивидуальность, взаимодействует с обществом и развивается.

ЛИТЕРАТУРА

1. Горячева, Е. А., Захарова Н.Ю. Феномен искусства и цифровая среда в становлении творческой личности молодежи / Е. А. Горячева, Н. Ю. Захарова // Гуманитарий Юга России. – 2023. – Т. 12, № 4(62). – С. 187-199.
2. Маклюэн, М. Понимание медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн. – Москва : Кучково поле, 2018. – 464 с.
3. Манович, Л. Теории софт-культуры / Л. Манович; пер. с англ. А. Бадоян, Н. Лебедева. – Нижний Новгород : Красная ласточка, 2017. – 208 с.
4. Манович, Л. Язык новых медиа / Л. Манович. – Москва : Ад Маргинем, 2018. – 400 с.
5. Сёмушкин, А. А. Философия цифровой идентичности. Самосознание и самовыражение в интернете / А. А. Сёмушкин, Д. С. Шаповалов // Международный научный журнал «Вестник науки». – 2024. – Т. 2, № 12(81). – С. 1271-1275.
6. Солдатова Г. У. Войскунский А.Е. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики / Г. У. Солдатова, А. Е. Войскунский // Психология. Журнал Высшей школы экономики. – 2021. – Т. 18, № 3. – С. 431-450.
7. Цамиурова Д. Д. Самовыражение как проявление индивидуальности / Д. Д. Цамиурова, Ю. В. Титова // Теория и практика современной науки. – 2017. – № 5(23). – С. 894-898.
8. Шелгинская, В. А. Развитие творческого потенциала личности в условиях цифровизации и цифровой социальной среды / В. А. Шелгинская // Society and Security Insights. – 2023. – Т. 6, № 2. – С. 150-164.

THE DIVERSITY OF FORMS OF SELF-EXPRESSION: FROM TRADITIONAL ARTS TO DIGITAL MEDIA

TEN Ulyana Denisovna

Student

Scientific Supervisor: **BILYAEVA Irina Ivanovna**

Assistant at the Department of History and Philosophy

Humanitarian and Pedagogical Academy (branch)

V. I. Vernadsky Crimean Federal University

Yalta, Russia

The article examines the evolution of forms of self-expression in culture, from classical art forms to modern digital media. It reveals the socio-psychological aspects that drive the transformation of creative communication. The importance of preserving traditional practices while integrating new technologies is emphasised, as is the need to develop a balanced approach that combines cultural continuity with innovative progress.

Keywords: self-expression, traditional arts, digital technologies, creative communication, interactivity.