

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ГОРОДАХ 21 ВЕКА

Есманович Э.Ю., Камейко К.С.

Научный руководитель – Потаев Г.А.

Белорусский национальный технический университет

Минск, Беларусь

Введение. В современной городской среде искусство давно уже вышло за рамки музеев и художественных галерей. Теперь оно находит все новые пути проникновения в жизнь города и становится неотъемлемой частью визуального окружения. Своим существованием искусство зачастую обязано таким нишам городской жизни, как наиболее оживленным общественным местам, пространству рекламы, творческим кластерам и арт-центрам. Городская среда стала более многоликой, сложной по своей структуре и связям. И потому все больше профессионалов в своей работе придерживаются принципа проектирования от «архитектуры объекта» к «архитектуре среды». То есть время, когда здание создавалось изолированно от окружения, уходит в прошлое, а на смену приходит синтез различных составляющих этой среды с архитектурой.

Понятие «синтеза искусств» подразумевает органичное соединение разных видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду существования человека. Единство компонентов, общность участия в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные оказывать на человека многостороннее эмоциональное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств. В архитектурно-художественной теории и практике чаще превалирует понимание «синтеза» как непосредственной композиционной взаимосвязи архитектуры и монументально-декоративного искусства.

Культура городских улиц. Сближение официально признанного искусства и массовой культуры, которое происходило последние несколько десятилетий, можно назвать культурой городских улиц. Она представляет собой взаимонаправленный и взаимосвязанный процесс, в результате которого появилась одна из новых форм внедрения искусства в городскую среду — создание «публичного» искусства.

Термин «паблик-арт» относится к произведениям искусства, которые были созданы специально для расположения и демонстрации в общественном месте, чаще всего под открытым небом. В наше время паблик-арт включает в себя все: от приготовленной художниками еды и организации прогулок в парках до создания стрит-артов. Частично это направление отражает перемены в самом искусстве.

Нью-Йорк стал одним из ведущих городов по развитию собственной городской среды, и одной из новых форм свободного самовыражения человека в культурном пространстве города стало граффити (рис.1).

Рисунок 1. Кит Харинг в Нью-Йоркском метро

Это было довольно молодое явление, изначально обладающее протестной составляющей. Прежде всего, это было донесение идеи художника широкому кругу обычных, неподготовленных зрителей. Холстами для них были стены или вагоны нью-йоркского метро. И именно это позволяло художникам развивать больше не эстетические качества своего произведения, а его публичность, тиражировать свое творчество с максимальной отдачей и обратной связью от общества. Спустя время это течение трансформировалось в то, что сейчас называют «стрит-арт». На сегодняшний день улицы многих городов мира покрыты тысячами пиктограмм, тэгов, всякого рода логотипов, персонажей и образов.

Особенности развития стрит-арт в Беларуси. Лидером этого направления можно считать улицу Октябрьскую в Минске (рис.2). Стрит-арту здесь принадлежит особая роль: он общается с пространством, деформирует, преобразовывает его. Иногда нас привлекает в нем остроумная фраза или картинка, но чаще мы просто останавливаемся, обратив внимание на ничего особенного нам не говорящий, но с явным мастерством созданный образ, который по загадочной причине расположен в совершенно неожиданном месте.

Рисунок 2. Улица Октябрьская в Минске

Стрит-арт сегодня — это мощный инструмент по развитию и изменению городского облика. Применение инструмента разнообразно: можно бороться с серостью и однообразием жилой застройки или, например, указывать на городские проблемы: историко-культурного объекта или проблемы экологии. В Минске началась тенденция использования стрит-арт в спальных районах города. Самым ярким примером стал м-н Каменная горка, где было создано три мурала на торце зданий (рис.3).

Рисунок 3. Три мурала на торцах жилых домов

Как отмечают исследователи, «стрит-арт» — это попытка переосмыслить здесь и сейчас существующее городское пространство, будь то заборы или трансформаторные будки, стены жилых домов или детских садов, наполнить его новой образностью, соответствующей ритмам современной жизни».

Взаимосвязь стрит-арта и туристской привлекательности города.

Стрит-арт преобразует городские районы в современные музеи под открытым небом и создают для них имидж туристически привлекательных городов. Так, например, Берлинская стена стала важным ядром притяжения туристов. Она была площадкой для творчества многочисленных художников. К 1989 году она превратилась в многокилометровую выставку граффити (рис.4). После разрушения стены её фрагменты быстро превратились в объекты, хорошо узнаваемые по всему миру.

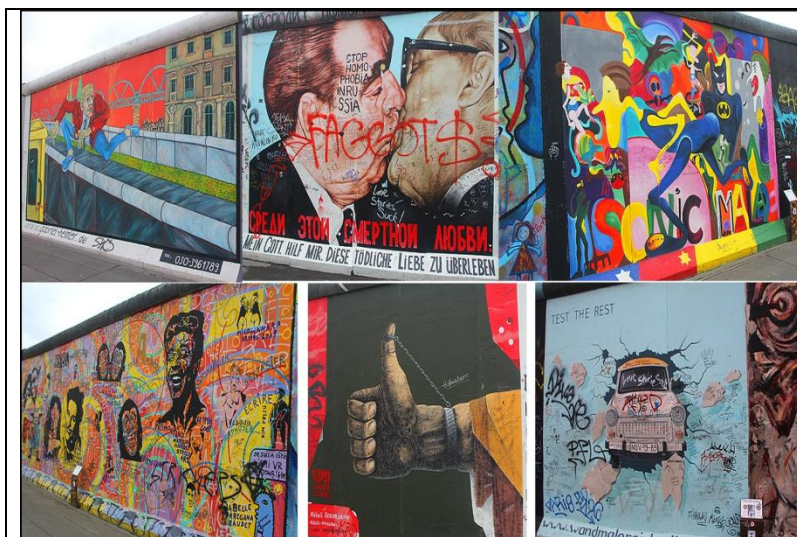

Рисунок 4. Берлинская стена

Еще один пример синтеза стрит-арта и архитектурной среды открыл художник Варини. Жанр, который использует автор, называется анаморфозом (рис.5). Главной темой его творчества стала геометрия – разнообразные правильные фигуры: круги, треугольники, прямоугольники. Работы Варини подобным миражам: человек, проходя мимо, не понимает суть геометрии, но в определенной точке картинка складывается и получается совершенно новая, непохожая реальность этого объекта.

Рисунок 5. Цитадель Каркассона

Современная скульптура в пространстве города. Параллельно с созданием новых видов живописи и графики происходило переосмысление и пространственных форм. Еще в 60-е годы прошлого века некоторые модернистские художники стали просто экспонировать свои скульптуры в пространстве города.

В течение последующих нескольких десятилетий произошли значительные изменения в скульптурных практиках на уровнях концепции, материала и взаимодействия с пространством. Сложилась тенденция насыщения городского пространства скульптурными ансамблями, при которой они не претендуют на пафосность и монументальность.

Современная теория пластических искусств рассматривает скульптуру как двуединство объема с пространством. Совместная деятельность скульпторов и архитекторов нацелена на гармоничное слияние скульптурных произведений и городской застройки. С помощью скульптуры проще зонировать пространство, создать неповторимость и узнаваемость конкретной архитектурной среды и художественно-эстетическая составляющая городского пространства.

Сегодня самыми популярными способами расположения скульптуры в городе являются симбиоз и деструкция их с средой. Примером симбиоза может быть придание скульптуре утилитарных функций, включение ее в существующий ансамбль или ландшафт. Яркий пример — «Дама на скамейке» или «Незнакомка» в Михайловском сквере (рис.6). Это была первая скульптура так называемого «паркового жанра» в Минске. Такого рода композиции чаще всего предполагают непосредственное взаимодействие с окружением. Вообще,

симбиоз как способ взаимодействия всех элементов – это свойство, присущее любому виду искусства.

Рисунок 6. Скульптура
«Незнакомка»

Еще один принцип расположения скульптуры в открытом общественном пространстве — принцип деструкции. В основе расположения лежит разрушение привычного восприятия архитектурной среды и разрушение привычного восприятия объектов скульптуры в рамках городской среды. Такой подход использован при создании Клауд-Гейт («Небесные ворота») — скульптура Аниша Капура, расположенная на площади AT&T Плаза в Миллениум-парке в Чикаго (рис.7). Она состоит из листов отполированной нержавеющей стали, не имеющих видимых швов. С нижней стороны находится вогнутая камера. Благодаря особенности отражающей поверхности, несмотря на неоднозначность и «инородность» формы, этот объект является как бы встроенными в среду и формирует новые ощущения места, скульптуры и человека в нем.

Рисунок 7. Скульптура «Небесные ворота»

Новые синтетические виды искусства. Тесная взаимосвязь скульптуры, архитектуры и живописи дала возможность для создания новых синтетических видов искусства, приведших к возникновению инсталляции. Как форма художественного выражения, инсталляция появилась в 1960–1970-х годах с целью привлечения внимания общественности к различным проблемам.

Одним из первых художников, который осознанно подходил к созданию инсталляции как художественного объекта, был Аллан Капроу. Он обозначал свои работы как инвайронмент, что переводится как «окружающая среда». В творчестве Аллана инсталляция выступает как способ взаимодействия с окружением, нередко для создания его произведений привлекалась публика: простые прохожие или специально обученные актеры (рис.8). Одной из особенностей творчества художника было то, что он воспринимал пространство как трехмерный объект творчества.

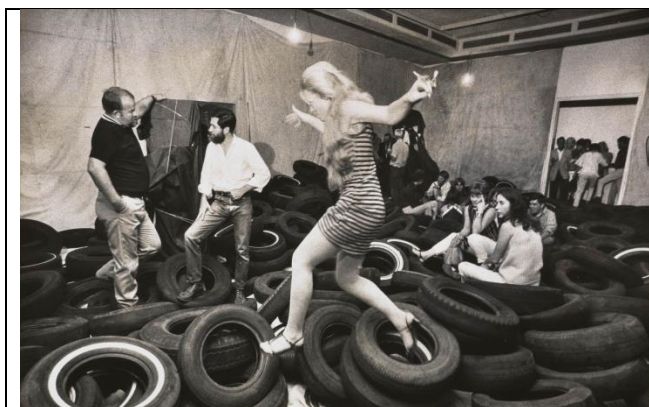

Рисунок 8. Инсталляция «Просто делать»

Инсталляция представляет собой сложное и динамичное явление, которое трудно вместить в рамки определений. Оно балансирует на грани различных видов искусств: архитектуры, скульптуры, дизайна и постоянно меняется в зависимости от концепции и места расположения. Инсталляция является искусством объекта. Часто этот объект приобретает архитектурные формы. Пространство и объем, свет и тени — это универсальные средства, к которым прибегают художники. Происходит весьма активное «вживание» инсталляции в архитектурную среду.

В центре Лондона в районе Ковент-Гарден можно увидеть необычный дом — левитирующее здание, которое зависло в воздухе на высоте примерно трех метров над землей (рис.9).

Рисунок 9

Эту впечатляющую инсталляцию создал британский художник Алекс Чиннек. В небольшом доме с колоннами действительно выбита нижняя часть

всех стен, которая выглядит словно зияющая рана, тянущаяся сквозь все здание. В той дыре можно даже прогуляться, чтобы убедиться, что верхняя часть дома действительно висит прямо в воздухе.

В зависимости от характера и тематики произведения инсталляция стала включать в себя такие направления, как дизайн, кинетическое искусство, концептуализм, хэппенинг и др. (рис.10) Для выражения актуальных идей инсталляторы используют самые разнообразные материалы, начиная от оболочки баллистической ракеты (Ансельм Кифер) до снега (Франциско Инфанте) или человеческого тела (Спенсер Туник). При этом инсталляция представляет собой либо отдельное произведение, оцениваемое зрителем со стороны, либо целую композицию, в которую вовлекаются окружающие и интерпретируют ее уже не как зрители, а как участники. Здесь художник не ограничен никакими рамками. В своем произведении он обнажает тайные смыслы, объединяет время и пространство, перебрасывает мост из прошлого через настоящее в будущее.

Рисунок 9. Пять тысяч ледяных фигур на ступеньках в Лондоне

В Венеции на Гранд-канале находится скульптура «Поддержка» итальянского художника Лоренцо Куинна (рис.11). Восьмиметровая инсталляция в виде гигантских рук по замыслу автора должна была стать напоминанием о глобальном потеплении, в частности — о городе на воде, который из-за климатических изменений может в будущем перестать существовать. Впервые показана на 57-й Венецианской биеннале современного искусства.

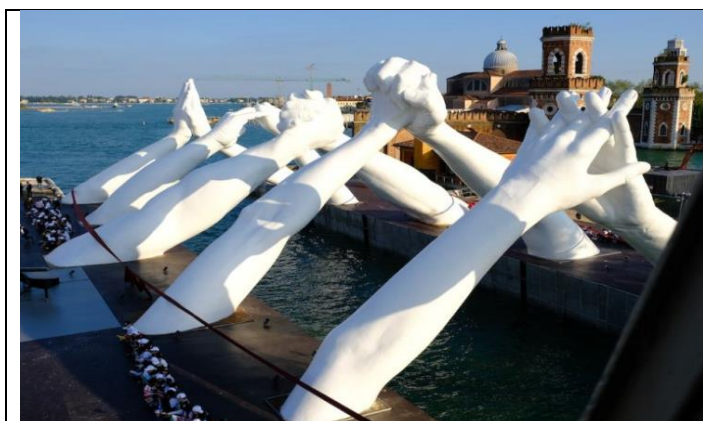

Рисунок 11. Инсталляция «Поддержка»

Аргентинская концептуальная художница Марта Минухин в немецком городе Касселе создала потрясающую архитектурную инсталляцию под названием «Парфенон» (рис.12). Масштабная копия знаменитого греческого храма была изготовлена из 100 тыс. запрещённых изданий в разное время по всему миру. Материалом послужили добровольные пожертвования людей из разных стран. По словам художницы, образ Парфенона был выбран для того, чтобы служить напоминанием об эстетических и политических идеалах первой в истории человечества демократии. Место для инсталляции также выбрано не случайно. Именно здесь, на Фридрихсплац, по инициативе фашистского Союза немецких студентов, было сожжено около 2-х тыс. книг.

Рисунок 12. «Парфенон»

Все большее распространение получает использование художественной инсталляции для отражения наступившего кризиса в отношениях человека и городской среды. С помощью аудиальных, визуальных, кинестетических средств она передает современный образ жизни и стилистическое лицо мегаполиса, мировоззренческие установки, ценности и модели поведения горожан. Инсталляция предстает как своего рода культурный текст, через который определяется городская специфика, особый городской колорит.

Реклама и видеотехнологии в визуальном городском пространстве. Визуальная среда любого крупного современного города представляет собой единый визуальный поток, который состоит из аудиовизуальной коммуникационной среды, порождаемой телевизорами, радиоприемниками, компьютерами, мобильными телефонами. Рекламные визуальные картинки встраиваются в ту череду кадров, из которых состоит пространство, доступное нашему взгляду. Поэтому арт- и другая видеопродукция, занимая место в визуальном городском пространстве, занимает его и в нашем сознании. И хотя в синтезе искусств архитектура всегда была главным, объединяющим звеном. Живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, несмотря на свою самодостаточность, служили архитектуре, в отличие от рекламы.

Таймс-сквер – площадь в центральной части Манхэттена в городе Нью-Йорке в США (рис.13). Сегодня именно реклама является одной из отличительных черт этого места. Бродвейские театры, огромное количество

яркой неоновой рекламы и указатели в телевизионном стиле сделали Таймс-сквер одним из символов бурной жизни Нью-Йорка.

Рисунок 13. Таймс-сквер

Неотъемлемая часть города, обеспечивающая жизнедеятельность городских пространств всех видов, является система искусственного освещения. Человек, находясь в темноте, зрительно воспринимает пространство и предметное окружение совершенно иначе, чем днем. В области архитектуры стремительно развивается новое направление, рассчитанное на восприятие объемно-пространственной среды в темное время суток при искусственном освещении (рис.14). Его спецификой является изменчивость расположения и взаимодействия составляющих элементов и их цветоцветовых характеристик.

Рисунок 14. Сиднейская опера

Активное внедрение инновационных технологий и новых материалов в современное строительство, влияние креативных концепций урбанистики, возникновение новых типов зданий, сооружений, монументальных и декоративных композиций симбиозного характера (совмещение функций, соединение разновременных фрагментов, архитектуры и ландшафта) усложняет язык архитектурных форм, порождает новую образность, резко изменяя привычную картину города сегодняшнего дня.

Заключение. Синтез искусств – органически взаимосвязанное единство двух и более видов художественного творчества (архитектуры, скульптуры, монументального и декоративного искусства), в результате которого создается произведение более высокого синтетического уровня, обладающее художественной выразительностью, которой не обладало ни одно из взаимодействующих произведений в отдельности. Понятие «синтез искусств» сходно с понятием «ансамбль» в архитектуре и градостроительстве, где взаимодействие объемов и пространств позволяет создать более высокое качество городской среды по сравнению с не взаимодействующими между собой зданиями и пространствами.

Следует различать художественную организацию городских пространств (создание произведений монументального и декоративного искусства среде) и функционально-декоративную организацию городских пространств (размещение павильонов, городской рекламы, оформление витрин, вывесок, моделирование рельефа, декоративное освещение, озеленение городских пространств, др.).

Самодеятельное художественное творчество существует параллельно с «административно узаконенным» украшением городских пространств профессиональными художниками, скульпторами, архитекторами. При этом самодеятельное художественное творчество далеко не всегда украшает города.

Использование художественных произведений позволяет создать композиционные акценты, выделяющие данный фрагмент городской среды из серии других, за счет их воздействия на психоэмоциональное состояние людей. Индивидуальность художественных произведений придает индивидуальность пространствам, в которых они размещаются.

Эмоциональная выразительность художественных композиций, то есть способность вызывать у человека эмоции, обеспечивается как физическими характеристиками пространств, так и содержанием произведений искусства. Наиболее эффективно закрепление эмоционального ощущения места, когда компоненты среды взаимосвязаны между собой определенным художественным сюжетом.

В городской среде создаются «культурные слои». Включение художественных произведений в существующие городские пространства позволяет создать новый «культурный слой», меняющий эстетические качества городской среды в соответствии с новыми потребностями общества.

Использование комплексного подхода при внедрении объектов искусства в городскую среду позволило разрешить все конфликтные ситуации, которые существуют в данном пространстве и создать гармонично развитую среду, в которой человек сможет полноценно жить, ощущая себя важной частью общего мироустройства.

Увеличение визуального разнообразия городской среды является источником интенсивных изменений в нашей жизни и появления новых социокультурных смыслов в повседневном сознании. Изменения в визуальной

среде в целом создают общий визуальный контекст, определяющий содержание и направление потока повседневных ощущений, стремлений и мыслей.

Литература:

1. Сайт «Вестник» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://vestnik.utmn.ru/upload/iblock/bac/5_Богомяков_Чистякова.pdf
2. Сайт «Cyberleninka» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessy-hudozhestvennoy-integratsii-v-sovremennoy-arhitekture-nachalo-diskussii>
3. Сайт «Dislib» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.dslib.net/restavracija/koncepcija-hudozhestvennoj-integracii-v-novejshej-arhitekture.html>
4. Сайт «Культура любимых городов» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.wmos.ru/architecture/detail.php?ID=2561>
5. Сайт «Academia» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.academia.edu/33700504/Искусство_действия_в_городской_среде_action_art_in_city
6. Сайт «Першы крок» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://pershykrok.by/public-art>
7. Сайт «ПроПабликАрт» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.propublicart.ru/publication?id=11>
8. Сайт «Музей дизайна» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://museum-design.ru/category/modern-art/installations/page/3/>
9. Сайт «Архитектурно-строительный портал» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://ais.by/story/190>
10. Сайт «Esquire» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://esquire.ru/articles/99342-v-venecii-poyavilsya-most-iz-ruk-ih-sozdal-italyanskiy-skulptor-k-otkrytiyu-venecianskoy-biennale/>