

Пластическая культура и новации художественных объектов в городской среде

Алиев Айдер Энверович, заслуженный художник Украины, доцент кафедры ИЗО
Крымский инженерно-педагогический университет

Постановка проблемы. На протяжении многих десятилетий постсоветского периода, городская скульптура выполняла две главные функции: монументальную и декоративную. Монументальная скульптура зачастую утверждала государственную идеологию, а декоративная соседствовала в парковых зонах, играя роль ландшафтной скульптуры. Беспрецедентные открытия в науке и изобретения в технике подорвали веками складывающиеся художественные традиции. Динамика традиционной скульптуры значительно уступает инновационному, авангардно-экспериментальному творчеству включающему многообразные художественные направления школ и течений.

Сегодня наряду с монументальной и декоративно-парковой скульптурой в общественное пространство активно входят востребованные течения, такие как паблик-арт, лэнд-арт, стрит-арт, ориентированные на переосмысление основных категорий художественного творчества и установку на экспериментальное искусство.

Анализ публикаций. В настоящее время опубликованы отечественные и зарубежные научные исследования, что позволяет восстановить реальную картину развития искусства скульптуры. Однако в современном отечественном искусствоведении, по сравнению с западноевропейским, теоретическое осмысление монументально-декоративной скульптуры, как искусства XX века, представлено значительно меньше. Степень разработанности в российском искусствоведении проблем искусства скульптуры в общественном пространстве крайне низкая. Таким образом, актуальность исследования требует анализа и осмысления пространственно-пластических и временных художественных объектов. Преобладание статей зарубежных авторов объясняется более ранним возникновением и функционированием искусства в общественном пространстве США и Европы.

Цель статьи - проанализировать основные принципы вхождения искусства паблик-арт в публичное городское пространство. Ставятся следующие задачи:

- о роли искусства скульптуры в художественной культуре современного мира.
- осмысление основных модификаций нефигуративной скульптуры в городском общественном пространстве.
- рассмотреть сложившуюся идейную и стилистическую практику существующих монументальных и монументально-декоративных объектов с объектами паблик-арт;
- определить перспективы и проблемы реализации сооружения объектов паблик-арт;
- определить городские зоны деградации для дальнейшей культурной экспансии;
- обозначить, исходя из накопленного опыта и актуальности проблем, цели и задачи дальнейшего перспективного развития паблик-арт в легитимации и получении общественного статуса.

Изложение основного материала. Между кураторами, художниками и муниципальными властями не прекращаются разногласия из-за выбора места арт-объектов только потому, что паблик-арт рассматривается как временное искусство на спорной территории. Несмотря на

отсутствие серьезных теоретических трудов искусствоведения по современному виду искусства паблик-арт, лэнд-арт и стрит-арт, все же на уличных пространствах оживают объекты, способные будоражить самые различные слои общества.

Содержательная часть паблик-арт как искусства, рассчитанная на коммуникацию со зрителем, направлена на выявление социальных и других проблем местного и глобального масштаба. Паблик-арт как одна из форм существования современного искусства рассчитана на коммуникацию со зрителем, где основными критериями являются:

- реализация проекта в общественном пространстве;
- соответствие концепции определенному вопросу или проблематике.

Самым распространенным и доступным видом искусства в публичном пространстве паблик-арт являются граффити, монументальная графика, инсталляционные проекты и объемная скульптура. Акционизм и перформанс проводятся крайне редко. Пожалуй, городскую скульптуру можно было бы отнести к искусству паблик-арт, имея в виду его непосредственное присутствие в публичном пространстве. Даже если при реализации проекта опустить длительные согласования, энергоёмкость и дороговизну, традиционная скульптура несет иные ценности. Искусство паблик-арт способно создать напряжение в пространстве, работать с контекстом, заставляя думать и сопереживать. Известный руководитель программы музея РЕРММ и проектов в сфере современного искусства Наиля Аллахвердиева отметила: «Искусство под названием «паблик-арт» - это лекарство, которое не всегда бывает сладким. У паблик-арта нет цели развлекать, он зачастую очень неприятен - вспомни работу Марка Куинна на Трафальгарской площади, когда безногая, безрукая беременная модель оказалась на пьедестале! Это в том числе и социальная терапия, способ изменения представлений» [1, с. 42]. Однако следует учесть, что в настоящее время в постсоветских республиках имеется большое количество мемориальных комплексов, монументально-декоративных скульптур, посвященных легендарным личностям или историческим событиям. За последние десятилетия на городских, районных и сельских пространствах появляется декоративно-парковая скульптура, которая имеет глубокие корни и богатое наследие не только в организации архитектурно-пространственной среды, но и в содержательных идейно-образных аспектах. В этой связи очевидно, что художники, создающие произведения паблик-арт для публичного пространства, сталкиваются со сложностями в понимании и поддержке широкой публики. Известный куратор искусства паблик-арт Дэвид Хардинг сказал: «Мемориальные скульптуры, статуи и монументы существуют во всех городах и, в большинстве случаев, воспринимаются как естественная часть городского пространства. Выставки же паблик-арт не имеют мемориального характера по отношению к какому-либо лицу или событию» [2]. Еще в начале 1970-х годов в США многие художники принимали участие в художественном освоении публичного пространства и апробировали новую эстетическую тради-

цию паблик-арт. Эта традиция основана на принятии художниками следующих условий:

- учет местного контекста, отличие формы и концепции от традиционной практики;
- связь экспонируемых работ со своими площадками;
- масштаб работы по отношению к человеку и окружающей среде;
- учет потенциальной аудитории в зонах деградации.

Перезагрузка традиций монументально-декоративного искусства никоим образом не ставит под сомнение городскую скульптуру, наоборот, значительно расширяет диапазон художественных практик. Возможно, памятники, мемориалы и скульптуры являются примерами официально санкционированного паблик-арта.

По словам Дженет Кардон. «Public art: является основной площадкой, на которой демократические идеи и эстетическое высокомерие пытаются договориться друг с другом» [2, с. 1].

Проблема использования общественного пространства вызывает много споров и дискуссий. Кураторы и художники утверждают, что паблик-арт - это спорная территория, отражающая реальные социальные противоречия, присущие нашей жизни. По мнению муниципальной власти, паблик-арт должен активно облагораживать городское публичное пространство, создавать максимально интересные художественные объекты для жителей и гостей города.

Искусствовед Ольга Драничкина считает: «В век развития коммуникационных технологий искусство как живая, реагирующая система отвечает запросам общества и становится тоже одним из средств коммуникации. Конечно, и раньше оно выполняло эту функцию, но, согласитесь, имело другую форму. Форма меняется в зависимости от уровня сознания, она подстраивается под понятный людям формат» [1, с. 45].

Отрадно отметить, что сегодня искусство паблик-арт набирает обороты не только в столичных городах Украины, России, Белоруссии и др., но и в периферийных областях республик постсоветского пространства.

Живой интерес к современному искусству вызван положительным опытом в мировой практике, с одной стороны, и срочной реанимацией депрессивных районов - с другой. Определение тематической и функциональной направленности проектов паблик-арт зависит от специфики районов города, рода занятий жителей данной местности, учета промышленных предприятий, учебных заведений или оздоровительных учреждений. При перспективном планировании и разработке новых объектов паблик-арт необходимо изучение и социологическое исследование данной местности. Для успешного решения и тематического разнообразия будущих объектов паблик-арт необходимо проводить встречи и обсуждения с местными жителями. Диалог устроителей паблик-арт с горожанами позволит осмыслить окружающую действительность, интеллектуальный потенциал и раскрыть нравственное состояние общества.

В качестве примера может быть промышленная зона, требующая художественно-культурной экспансии. Как

одна из возможностей увести рабочих и служащих и просто прохожих от безразличия, от обиденной серой монотонной жизни в мир искусства, возможно непонятного, но увлекательного и загадочного. Благодаря огромному потенциалу паблик-арт и стрит-арт, становится возможным визуализация универсиад, фестивалей и других важных событий на молодёжной территории. Растущий интерес зрителя к массовой культуре вообще и художественно-пластическим акцентам в городской среде в частности нуждаются в осмыслении художниками концептуальных основ известных образцов мирового искусства паблик-арт. Для того чтобы завоевать и утвердиться в окружающем пространстве, необходимо наработать богатейший образный и художественно-пластический опыт. Прежде всего, художникам необходимо восполнить недостаток знаний гуманитарных наук.

И. Светлов писал: «В скульптуре, предназначенной для парков, бассейнов, детских площадок, зон отдыха, необходимой предпосылкой для появления впечатляющих образов является знание художником античной мифологии, народных сказаний и легенд, далеких и более близких к нашему времени...» [3, с. 173].

Фундаментальное изучение мировой культуры, освоение исторических и философских знаний создадут основу для появления многоплановых художественных проектов паблик-арт в окружающем пространстве.

Несомненно, появление новых видов и нестандартных направлений в искусстве паблик-арт обогащает стилевое ландшафтное образно-художественное пространство города. Основное предназначение паблик-арт - это быть сопричастными к процессам, происходящим вокруг нас, удивлять и не оставлять равнодушными местных жителей и гостей города. Паблик-арт, выполняя собственные идейно-художественные задачи, выступая в тандеме с градостроительной архитектурой, является двуединым. Только двуединое комплексное решение проблем синтеза искусств может дать нам действительно значительные непреходящие ценности современного искусства паблик-арт.

Таким образом, приходим к следующим выводам.

1. Паблик-арт является одной из главных составляющих демократического искусства современности, направленного на формирование художественно-образной структуры городского пространства.

2. Искусство паблик-арт в синтезе с архитектурой обладает потенциальной возможностью воплощения проектов в окружающей среде. Реализация такой направленности требует изучения современной и исторической характеристики, специфики местности.

3. Для развития искусства паблик-арт и достижения социального статуса необходимо формирование социального заказа путем привлечения муниципальных и частных инвесторов.

4. Актуальным является проведение конкурсных проектов по тестированию и реабилитации городских зон деградации, направленных на инновационные решения и интеллектуальное осмысление действительности.

Литература:

1. Аллахвердыева Н. Паблик-Арт - это перепланировка реальности / Н. Аллахвердыева // Искусство. -2012. -№3. - С. 40-49.
2. Хардинг Д. Public art: спорный термин и оспариваемая практика [Электронный ресурс] / Д. Хардинг. -Режим доступа: <http://www.propublicart.ru/publication?id=10>

3. Светлов И. Некоторые проблемы монументально-декоративной скульптуры / И. Светлов // Советская скульптура. - М.: Советский художник, 1980. - С. 172-173.
4. Гаврилов В. Пластические новации в скульптуре XX века [Электронный ресурс] / В.Гаврилов. -Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/plasticheskie-novatsii-v-skulpture-xx-veka>
5. Похлебаева М.Б. Понятие пространства и время в скульптуре [Электронный ресурс] / М.Б. Похлебаева. — Режим доступа: <http://www.ppni.ru/>