В.В. СЕМЕНОВА

Доктор технических наук, профессор, директор «Научно-исследовательского и проектного центра экспериментального дизайна «Практика»» Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (НИПЦ ЭД «Практика» СПбГУПТД).
e-mail: inclover@mail.ru

Ю.В. НАЗАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор, президент Национального института дизайна
e-mail: nazaret48@yandex.ru

V.V. SEMENOVA

Doctor of Technical Science «Industrial Aesthetics and Design», Full Professor. Director Scientific, Research & Experimental design center «Practice» at St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design
e-mail: inclover@mail.ru

Y.V. NAZAROV

Doctor of Arts, Professor, President of National Design Institute
e-mail: nazaret48@yandex.ru

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

MONUMENTAL ART IN AN URBAN ENVIRONMENT. HISTORICAL EXPERIENCE, MODERN SOLUTIONS

В статье освещаются вопросы взаимосвязи облика современного города с размещенными на его территории историческими и современными произведениями монументально-декоративного искусства. Значительный опыт, накопленный в архитектурном сообществе, позволяет сделать ряд позитивных выводов и сформулировать практические рекомендации по эстетической организации художественного аспекта предметно-пространственной среды исторических городов.

The article highlights the relationship between the modern city appearance and historical and modern works of monumental and decorative art located on its territory. Significant experience gained in the architectural community allows us to make a number of draw positive conclusions and formulate practical recommendations on the aesthetic organization of the artistic aspect of the subject-spatial environment of historical cities.

Ключевые слова: произведение монументального искусства, художественное оформление города, ландшафтный дизайн, композиция городских архитектурных ансамблей, пластический язык скульптуры.
Keywords: work of monumental art, artistic city design, landscape design, urban composition, architectural ensembles, the plastic language of sculpture.

Полноценные архитектурные ансамбли традиционно включали в себя произведения монументального и декоративного искусства, отвечавшие за формирование эмоционального и культурно-информационного контекста эстетически полноценной среды обитания людей. Художественные и навигационные возможности этих художественных составляющих безграничны: они могут подчеркивать городские координаты, служить ориентиром или композиционной доминантой, выделять отдельные пространства между ними, корректировать их масштабные характеристики, закреплять визуальные связи между объектами и т.д.

Монументально-декоративная скульптура, с одной стороны, несет в себе особую композиционную функцию, с другой — способствует установлению эмоционального контакта человека с архитектурной средой. Линии, формы, цвета, фактуры материалов — вот главные средства архитектурного и пластического языка, с помощью которых формируется предметно-пространственная среда. Благодаря им, она активно воздействуют на зрителя в комплексе, т.е. через целостную форму архитектурного объема, помещенного в конкретное пространственное окружение. Художественный накал и образный подход обеспечивают сильнейшее эмоциональное воздействие на зрителя с помощью средств архитектурной композиции (масштаба, пропорционального соотношения, ритма, контраста и др.), а также пластических качеств (цвета, текстуры, фактуры и т.д.).

Рис. 1. Исследование количественных показателей объектов монументального искусства по районам Санкт-Петербурга [1]

Выбор объектов монументально-декоративного искусства для размещения в пространстве города связан с местом их установки, зависит от условий зрительного восприятия, особенностей архитектурно-планировочного решения окружающего пространства, характера застройки, организации движения транспорта и от других топографических, градостроительных и средовых факторов. При размещении объектов монументального искусства требуется изучение исторического опыта, а также знание современной мировой практики интеграции произведений скульптуры в городскую среду. Насущные проблемы, стоящие перед архитекторами и художниками, работающими над обликом современного поселения, не могут быть решены вне крепких и прочных связей с культурно-историческими традициями конкретного города вне учета опыта современной мировой художественной практики [1; 2].

Так, например, для сохранения архитектурного облика Санкт-Петербурга как одного из центров российской и мировой культуры, для совершенствования архитектурно-художественного уровня городской среды, необходимо не только поддерживать и сохранять существующие произведения монументального искусства, но и задумываться о создании или развитии новых городских художественных ансамблей — во избежание возникновения монотонности и проявления безликости в новых районах массовой застройки развивающегося исторического города (рис. 1).

В этой связи актуальной является разработка программы перспективного размещения объектов монументального искусства. Подобная программа должна базироваться на достаточно большом объеме градостроительных, архитектурных и художественных вводных. Первичными этапами любого рода разработок в области дизайна городской среды являются периоды создания концептуальных предложений и проведения предпроектных исследований. Также на раннем этапе необходимо определить, выбрать из имеющихся или разработать новую методику подхода, требуемую при разработке архитектурно-художественного решения объектов монументального искусства, расположенных в городской среде в зависимости от цели и задач конкретного проекта и выделенных разработчиком факторов. Кроме того, необходимо определиться с классификацией, типологией и применяемой терминологией. Используемые терминология, классификация и типологизация объектов монументального искусства в искусствоведческой практике Российской Федерации, соответственно, в Санкт-Петербурге, в Москве, в различных регионах страны, в профессиональных школах и мастерских рознятся достаточно сильно [2].

В связи с тем, что в нашем государстве единого подхода не выявлено, в работе приняты ниже следующие терминология, классификация и типологизация объектов монументального искусства, определенные целями и задачами выполняемой разработки и согласованные с Санкт-Петербургским Союзом Художников России. Установка произведений монументального искусства в Санкт-Петербурге регулируется постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2009 г. № 944 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при установке произведений монументального искусства в Санкт-Петербурге». Данное постановление содержит правила размещения обелисков, стел и иных памятных знаков, скульптур и памятников, влияющих на внешний архитектурный облик сложившейся застройки Санкт-Петербурга [2].

Градостроительная ценность устанавливаемого объекта монументального искусства определяется его связями с ландшафтной средой и историко-архитектурным окружением, так как ему предстоит стать значимым объемным элементом исторически сложившейся архитектурно-пространственной системы. В концепцию художественного решения интегрированной среды должны быть включены требования по

Рис. 2. Разработка программ размещения объектов монументального искусства в Санкт-Петербурге. Пример методики исследования участка (слева) и фотомонтаж гармоничной интеграции (справа) [1]

органичному взаимодействию всех ее компонентов, включая городской дизайн, рекламное оформление, организацию подземных пространств, а также следует учесть требования по созданию произведений ландшафтного искусства высокого уровня.

Рекомендации по размещению объектов монументального искусства, описанию и обоснованию выбора мест для расположения художественных произведений в Санкт-Петербурге, могут быть разработаны исходя из представленной ниже типологии.

Участки, планируемые для перспективного размещения объектов монументального искусства, могут относиться к различным зонам: городские парки, скверы, газоны вдоль набережных, магистрали, отдельные здания, внутриквартальные территории и т.д. (рис. 2, 3).

Типология, квалифицирующая назначение и использование участков в городской среде, позволяет разработать рекомендации по установке данных объектов и относительно достоверно предположить, как будет восприниматься то или иное произведение в определенной среде. Например, один и тот же памятник, установленный на участке с водной панорамой или на внутриквартальном участке, способен стать смысловой и пластической доминантой, организующей архитектурную среду; или ему уготовлено стать объектом, мешающим движению пешеходов, транспорта, раздражающим своим присутствием жителей города.

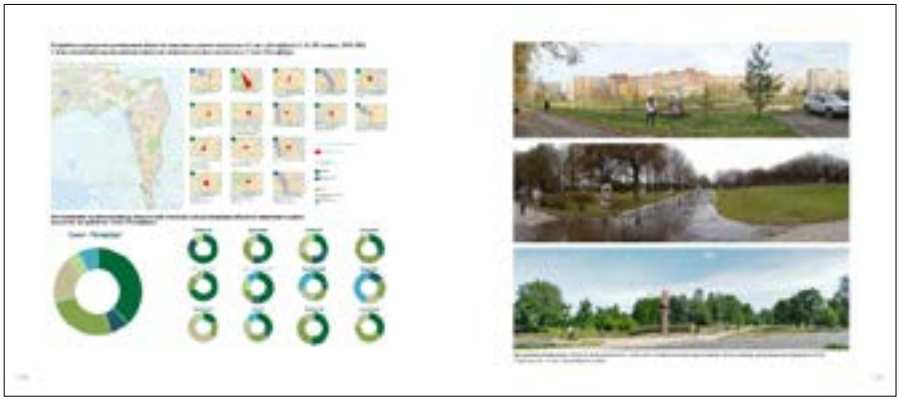

Рис. 3. Исследование количественных показателей участков для размещения объектов монументального искусства, схемы их размещения (слева) и фотомонтаж гармоничной интеграции (справа) [1; 2]

Определение габаритов и визуального восприятия участка позволит разработать рекомендации, определяющие размеры, конфигурацию объекта, установить характер материалов, из которых он будет выполнен.

Высотность окружающей застройки позволяет определить размер будущего монумента, его габариты, своеобразный «вес» в архитектурной среде города. Гармоничное соотношение высоты архитектурного окружения и самого памятника будет способствовать созданию ощущения психологического комфорта, появлению гармоничной и комфортной локальной ситуации в городской среде.

Характер озеленения участка влияет на его обзорность, что, в свою очередь, создает определенные требования к устанавливаемому объекту — зеленые насаждения не должны мешать восприятию памятника.

Стилистика и функциональное назначение окружающей застройки — еще один важный аспект, позволяющий оценить возможность установки того или иного художественного объекта в определенном месте. В данном случае может возникнуть либо гармоничное сочетание произведения с окружающей средой, либо возникнет диссонирующее соседство. Примеры одного и другого подходов известны в истории мирового искусства.

Разработана и применена следующая типология участков.

1. По типам территории.

1. Озелененная территория, предназначенная для отдыха (парк, сквер).

Первый тип включает в себя различные озелененные территории — в частности, парки и скверы. Парк — предназначенная для отдыха открытая озелененная территория.

Сквер (англ. square — «площадь») — благоустроенная и озелененная территория внутри жилой или промышленной застройки. Сквер — объект озеленения города, представляющий собой участок величиной 0,15–2 га; размещается обычно на площади, перекрестке улиц либо на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов; художественного оформления архитектурного ансамбля. В большинстве случаев площадь сквера не превышает 2 га.

2. Зеленые зоны вдоль магистралей.

Могут быть расположены на разделительных полосах магистралей. К этому типу участков в данном исследовании относим и нешироких газоны между магистралями и тротуарами, магистралями и кварталами.

3. Открытые пространства перед зданиями.

Этот тип участков представляет собой широкие неорганизованные газоны перед зданиями, иногда с разреженной посадкой деревьев. Как правило, таким участкам требуется благоустройство.

4. Бульвар.

Бульвар — аллея или полоса зеленых насаждений вдоль (обычно посредине) улицы, предназначенная для прогулок.

Бульвар служит для пешеходного движения, кратковременного отдыха, защищает тротуары и здания от пыли, шума. Обычно на бульварах размещают памятники, скульптуры, фонтаны, детские площадки, торговые киоски, малые архитектурные формы и т.п.

5. Узловые участки пересечения магистралей.

Участки на пересечении магистралей представляют собой, как правило, круглые площадки, вокруг которых осуществляется движение транспорта.

6. Прибрежные участки.

Расположены на берегу заливов, вдоль широких рек. Широкое водное пространство добавляет участку ощущение простора, который не наблюдается в других зонах. Это качество необходимо учитывать при выборе объектов монументального искусства.

7. Внутриквартальные территории.

Участки расположены внутри жилых кварталов, отделены от улиц зданиями. На внутриквартальных участках расположены детские и спортивные площадки, зеленые зоны отдыха, хозяйственные площадки и т.п.

2. По конфигурации участков.

1. Близкие к квадрату (прямоугольнику).
2. Близкие к кругу.
3. Вытянутые (протяженные).
4. Близкие к треугольнику.
5. Сложной формы.

3. По визуальному восприятию.

1. Замкнутое пространство.
2. Открытое пространство.
3. Открытое с одной стороны пространство.
4. Линейно-вытянутое (сквозное) пространство.
5. Фрагментарно воспринимаемое пространство (благодаря высоте зеленых насаждений).
6. Фрагментарно воспринимаемое пространство (благодаря высоте зеленых насаждений) с открытыми участками.

4. Озеленение — площадь и высота.

1. Более 70 % участка — зеленая зона, включающая газоны, кусты, деревья. Преобладают газоны.
2. Более 70 % участка — зеленая зона, включающая газоны, кусты, деревья. Преобладают деревья.
3. Более 70 % участка — зеленая зона, включающая газоны, кусты, деревья. Преобладают кусты.
4. Площадь озеленения участка составляет 30–70 %.
5. Менее 30 % участка составляют зеленые насаждения.

5. Окружение участка.

1. Преобладают зеленые насаждения.
2. Преобладают жилые или общественные здания.
3. Промышленная зона.
4. Водные поверхности.

6. Тип и стилистика (период) окружающей застройки.

1. Историческая (парадная, жилая).
2. 1920–1940 (парадная, жилая).
3. 1950-е годы (парадная, жилая).
4. 1960–1990-е годы (общественная, жилая).
5. 2000-е годы (общественная, жилая).

7. Высотность окружающей застройки.

1. Застройка вокруг участка менее 5 этажей.
2. Ближайшее окружение участка составляет 5–9-этажная застройка.
3. Застройка вокруг участка более10 этажей.
4. Смешанная высотность.

Типология участков во взаимосвязи с размещаемыми объектами монументального искусства.

1. По конфигурации объекта.

1. Вертикальные — объем произведения развивается в высоту.
2. Горизонтальные — объем развивается параллельно поверхности земли.

2. По визуальной сомасштабности размещаемого объекта зрителю.

1. Малые — меньше человеческого роста или равные ему.
2. Средние — выше человеческого роста (до 4 метров).
3. Высокие — в 2–4 раза выше человеческого роста (до 10 метров).
4. Выше 10–12 метров.

3. По тематике:

— историческая / военная / политическая;

— культурная / научная / спортивная;
— средовая / декоративная.

4. По типу и назначению объектов монументального искусства.

1. ***Мемориал*** — объекты, созданные в память о значительных событиях и лицах. Могут включать произведения архитектуры, изобразительного и декоративного искусства. Мемориальные объекты (комплексы) зачастую являются местами проведения массовых мероприятий, связанных с тематикой объекта (комплекса).

2. ***Памятный знак (памятник)*** — объект монументального искусства, имеющий градостроительное значение. Наиболее распространенные виды памятников — скульптурная группа, статуя, триумфальная арка, колонна, обелиск и т.п.

3. ***Памятный знак*** — сооружение, предназначенное для увековечения памяти о людях, событиях, объектах, явлениях. Устанавливаются на месте значительных событий, утраченных зданий, могут быть посвящены выдающимся людям. Наиболее распространенные виды памятных знаков: бюст, плита с рельефом или надписью и т.п.

4. ***Декоративная скульптура*** — объект монументального искусства, имеющий градостроительное значение и выполняющий функции декоративного оформления городской среды.

5. ***Садово-парковая скульптура*** — имеет художественную или материальную ценность, выполняет функции оформления городской среды. Садово-парковые объекты могут быть выполнены из долговечных, традиционных и современных материалов.

6. ***Арт-объект*** — разновидность визуального искусства, выполняющая эстетическую функцию по организации городской среды, представляющая художественную и материальную ценность. Арт-объекты могут быть выполнены из долговечных, традиционных и современных материалов.

Более подробно результаты данной работы описаны в монографии [2] «Монументальное искусство. Санкт-Петербург» (Семенова В.В., 2015. ISBN 978-5-901512-22-7).

В мировой градостроительной практике накоплен богатый опыт преобразования городской среды средствами монументальной скульптуры и других видов изобразительного искусства. В современ-

ной ситуации, существующей в области благоустройства мегаполисов, размещение арт-объектов в городской среде предлагает ее обитателям новый опыт видения и пользования городским пространством. На фоне классического, парадного оформления старых городов современному человеку в сегодняшней застройке необходимо помогать сформировать другой тип мышления и восприятия, связанный с фантазией и творческой установкой, соответствующей динамичному образу жизни.

Городская среда нуждается не только в сохранении традиций, но и в их трансформации и развитии. Она должна быть адекватной своему времени и живущим в ней людям.

Список литературы:

1. *Семенова В.В.* Дизайн архитектурной среды города. Санкт-Петербург [Текст]: монография / Семенова В.В. — Санкт-Петербург: ООО «АртПро Дизайн», 2014. — 208 с.: ил.

2. *Семенова В.В.* Монументальное искусство. Санкт-Петербург [Текст]: монография / Семенова В.В. — Санкт-Петербург: СПб.: ООО «Цифровая фабрика «Быстрый цвет», 2015. — 212 с.: ил., карты, планы, схемы.

3. *Михайлов С.М.* Дизайн современного города: комплексная организация предметнопространственной среды (теорети кометодологическая концепция). Автореф. дисс. д-ра искусствовед. / С.М. Михайлов. — Москва, 2011.