Н.Г. ГОНЧАРОВА

Аспирант. Доцент кафедры монументально-декоративного искусства НГУАДИ (Новосибирский государственный университет архитектуры дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова)
e-mail: n.goncharova@nsuada.ru

N.G. GONCHAROVA

Graduate student. Associate Professor, Department of Monumental and Decorative Art, Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts (NSUADA)

ВРЕМЕННЫЕ КАТЕГОРИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА И СТРИТ-АРТА В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

TEMPORARY CATEGORIES IN WORKS OF MONUMENTAL ART AND STREET ART IN THE CONTEXT OF THE CURRENT URBAN ENVIRONMENT

В статье освещаются основные временные категории участия произведений искусства в создании актуальной городской среды: непреходящая, повседневная и краткосрочная — на примере произведений монументального искусства и стрит-арта, созданных в Новосибирске. Исследуется изобразительный язык, принципы восприятия, темы и место произведений в актуальной городской среде, перспективы существования произведения в контексте жизни и развития города.

The article highlights the main temporary categories of participation of works of art in the creation of an actual urban environment: permanent, everyday and short- term on the example of works of monumental art and street art created in Novosibirsk. The author explores the visual language, principles of perception, themes and place of works in the modern urban environment. Prospects for the existence of work in the context of life and development of the city.

Ключевые слова: монументальное искусство, городская среда, Новосибирск, стрит-арт, временные категории, мозаика.
Keywords: monumental art, urban environment, Novosibirsk, street art, temporary categories, mosaic.

Произведения монументального искусства г. Новосибирска рассматривались в трудах таких авторов как П.Д.Муратов, Л.М.Красовицкая [3; 4], но в данных исследованиях авторы не задавались целью провести анализ произведений монументального искусства в контексте формирования городской среды и носили обзорно-описательный характер. Произведения монументального искусства, принадлежащие к современному этапу, не описаны не только с точки зрения формирования городской среды, но и общей искусствоведческой оценки. Также в создании среды города немаловажную роль играют созданные в последнее десятилетие работы направления стрит-арт.

В статье автор ставит цель описать и проанализировать наиболее известные произведения монументального искусства и стрит-арта в г. Новосибирске в аспекте создания фрагмента городской среды как цельного художественного комплекса, используя методы натурного наблюдения, формально-стилистический и иконографический.

Городское пространство так же, как и общественный интерьер, — одна из составляющих сфер жизни человека, которая нуждается в определенном уровне осмысления, как среда, в которой должно быть уютно и комфортно не отдельной личности, а всем горожанам. Значительная роль в эстетическом и практическом поиске здесь принадлежит художнику. Одна из первых задач и, пожалуй, самая важная, которая стоит перед художником-монументалистом при создании произведения монументального искусства, — это согласовать свою идею с функциональными особенностями объекта и учесть исторически сложившееся окружение. И если художнику удастся найти максимально гармоничное решение, это и создаст такой фрагмент городской среды, в который легко включаются новые социальные потоки. Каждый житель города, так или иначе, вступает в диалог с произведениями искусства, находящимися в городской среде и в интерьерах общественных зданий. Произведения монументального искусства — мозаики, витражи, росписи, равно как и скульптура, декоративная архитектурная пластика, барельефы, создают определенную духовную и эстетическую среду месту, району, городу. Ху-

дожник, создающий произведение искусства в определенный промежуток времени, отвечает актуальным запросам общества на данном этапе. Но процессы, происходящие в обществе, политическая, экономическая, культурная ситуация изменчивы. В ходе жизни уже созданного монументального произведения актуальными становятся новые культурные ценности, новые социальные герои, общество активнее откликается на новые (другие) эстетические образы.

Кроме того, функциональная роль архитектурного объекта, к которому привязано произведение искусства, может поменяться, либо сам архитектурный объект приходит в неисправное состояние и подлежит сносу, а вместе с ним и произведение монументального искусства. «Функциональное и моральное старение элементов среды не совпадает по срокам» [1, с. 106], в этом случае либо произведение монументального искусства остается утилитарно пригодным, но не соответствует изменившимся социальным вкусам и взглядам, новой стилистике художественного языка, либо утилитарная ценность произведения теряется, а духовная и эстетическая ценность возрастают.

Художник, создавая произведение для городской среды, не может наверняка знать, на какой конкретно временной промежуток создается его произведение. Если только в технологическом процессе не заложена изначальная обреченность, связанная с выбором материалов. Как произошло, к примеру, с работой художника-монументалиста В.П.Кирьянова при росписи детского клуба Новосибирского оловянного завода, в котором художник выполнил интерьерные росписи на темы «Земля» и «Космос»; «писать их надо было темперой на древесно-стружечной плите, что не обещало длительного существования росписи [2, с. 185]. Зато мозаикам, выполненным тем же В.П.Кирьяновым на фасаде Дворца культуры «Строитель», судя из выбора материала — мозаика из смальты, а также темы — труд строителей, предстояла долгая жизнь. Автор, согласившийся «развить средствами монументального искусства идею постройки» [2, с. 188], не мог предполагать, что спустя время как раз тема мозаики не станет соответствовать новому видению функциональности и политики развития данного архитектурного объекта.

В этом ключе интересно рассмотреть три основных временных категории участия произведений искусства в создании среды: непреходящую, повседневную и краткосрочную, которые выделяет А.А.Стригалев [1, с. 106]. Исследуя произведения монументального искусства в

г. Новосибирске, можно привести примеры, относящиеся к каждой из этих категорий.

Непреходящая среда достаточно хорошо демонстрируется в мемориальном ансамбле «Монумент Славы», посвященном подвигу сибиряков в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг., выполненном художником-монументалистом А.С.Чернобровцевым в 1967 г. Данный памятник представлен архитектурно-планировочным решением, в котором соединились пилоны, скульптура и рельефы. В этом мемориальном комплексе нашла свое художественное отражение общая для многих горожан тема скорби и утраты близких. «Искусство выступает здесь, как средство отметить общественную приверженность определенной исторической традиции, воплотить то, что современники считают наиболее ценным и важным в свою эпоху, и передать эти идеи, в качестве завета, следующим поколениям» [1, с. 107]. Более 50 лет данный памятник является своего рода диалогом между прошлым, настоящим и будущим. К подобным произведениям, отражающим непреходящую временную категорию в создании среды, можно отнести и другие работы А.С.Чернобровцев. «Сквер героев революции» (1957 г.), а также работу В.П.Сокола мозаичное панно «Покорители Оби». В работах такого плана находят свое отражение идеи сопричастности, общности, приобщения к историческому прошлому. Раз эти произведения устремлены в вечное, то и в среде города они занимают особое, обособленное, специально выделенное место. Формируются как ансамбли, комплексы. Изобразительный язык таких произведений несет в себе «особые композиционные приемы, крупные масштабы, “вечные” материалы» [1, с. 107], в стилистику изображения человека закладываются архетипические образы, а атрибутика несет знаковый смысл. Изобразительный язык таких произведений — лаконичный и драматический. Среда, которую формируют данные произведения, определяет и правила их восприятия зрителем, восприятие становится процессом, ритуалом, обычаем. Зритель подавляется эмоциональным давлением произведения и его масштабом. В среде города такие произведения становятся ведущими объектами, они формируют символы города. Если происходит смена идеологической парадигмы в обществе, смена функциональной модели данного фрагмента города, такие произведения занимают достойное место в городской среде и поддерживаются, исходя из норм этики. Творчество художника в создании вечных произведений раскрывается наиболее полно, не ограничивается ресурсами, но в то же время накладывает на ху-

дожника величайшую ответственность в создании произведения, способного отразить совокупный взгляд на эпоху, историю. «Монумент — овеществленная память, материализованная память. Памятники ставят для потомков. Они говорят с будущим о том, что было свято для очевидцев — современников — и что достойно того, чтобы стать историей» [5, с. 122].

Произведения монументального искусства включены и в нашу повседневную жизнь. И здесь перед художником стоит невероятно сложная задача — создать произведение, отвечающее потребности формирования такой среды, в которой каждый житель города найдет свои эстетические признаки, придаст произведению свои духовные смыслы. Художнику в этом случае необходимо гармонично включить художественное произведение в повседневную среду города, в уже существующие объекты с их функциональными задачами. При этом произведение создается непосредственно для того, чтобы снять монотонность повседневной жизни города. «Эту роль выполняют как произведения искусства, включенные в среду жилых районов, поселков, городских центров, общественных учреждений массового назначения, так и те произведения, которые связаны со средой, посещаемой периодично, циклично, в соответствии с установившимся образом жизни» [1, с. 109].

Примеров таких произведений в г. Новосибирске множество. Наиболее ярко художественную среду города формируют экстерьерные и интерьерные работы В.П.Сокола — витражи «Города Сибири» в новосибирском метрополитене (1985 г.), панно «Письменность, печать» на фасаде издательско-полиграфического комплекса «Советская Сибирь» (1979 г.) (рис. 1), панно «Богатство Сибири» в Доме ученых новосибирского Академгородка (1967 г.), витраж «Наука» в вестибюле в Новосибирском государственном университете (1975 г.); работы В.П.Кирьянова — мозаика на фасаде ДК «Строитель», мозаика «Человек и наука медицина» на фасаде Института клинической и экспериментальной медицины, мозаичное панно «Труд, наука и культура» на фасаде Областного совета профсоюзов. А также работа А.С.Чернобровцева — панно «Апофеоз русской музыки» в вестибюле Большого зала Новосибирской государственной консерватории им. М.И.Глинки (1994) и работа Г.Л.Алексеева — флорентийская мозаика на станции метро «Сибирская» новосибирского метрополитена. Данная категория представляет достаточно широкий ряд примеров и может быть с легкостью продолжена примерами работ других монументалистов — С.Ю.Шишкова, С.А.Гриницына, Н.А.Толпекиной и т.д.

Рис. 1. В.П.Сокол. Мозаичное панно «Письменность, печать», фасад издательско-полиграфического комплекса «Советская Сибирь». 1979 г.

Тематическое содержание произведений повседневной временной категории более разнообразно, по сравнению с непреходящей категорией. Темы подбираются художниками так, чтобы давать отражение именно той повседневности, которая будет близка и понятно любому жителю города, независимо от его социального статуса и художественных предпочтений. Так убедительным примером ясных тем и простых сюжетов стали монументальные росписи и витражи, выполненные в общеобразовательных школах микрорайона «Снегири» в г. Новосибирске. В произведениях повседневной временной категории находят свое отражение такие темы, как игра, детство, материнство, природа Сибири, труд, наука, т.е. темы, понятные и близкие каждому. Колорит таких произведений — чаще всего более яркий, нарядный, с легкими нотками праздничности, что в целом в городской среде дает общее жизнеутверждающее восприятие действительности. Так в витражах метрополитена зритель видит созданные Соколом образы нарядных сибирских городов, а природа Сибири в мозаике Г.Л.Алексеева показана энергичной и вместе с тем архаичной, оставляет впечатление мощи и неизученности сибирских просторов.

Ориентация произведения повседневной временной категории должна быть не на самоценность произведения, замкнутого в себе, а на способность вписаться в среду, подчиниться ей. Включение в среду таит в себе определенные опасности, произведение настолько подчинено среде города, что со временем перестает замечаться, сливается со средой города. Момент привыкания к таким произведения велик. При-

выкание к художественной красоте порождает ее обесценивание. Данный факт накладывает определенные задачи для художника в процессе проектирования. Изобразительный язык таких произведений предполагает определенную меру стилизации, декоративности, но и демонстрирует богатые живописные решения, разнообразие технологических приемов. Композиции имеют либо монтажный принцип построения, раскрывающий последовательность, этапность в жизнедеятельности человека, либо медальонный тип, дающий набор образов. В композициях используются детали, знаки, символы, которые при каждом новом прочтении способны раскрыть зрителю новые смыслы. В любом случае, композиция создается в тесной связи с ритмом архитектурного объекта, в котором находится произведение, масштабом человека и логикой движения зрителя. Произведение размещается в среде архитектурного объекта таким образом, чтобы зритель мог прикоснуться, рассмотреть поближе. Произведение искусства повседневной временной категории соизмеримо с человеком.

Восприятие произведений монументального искусства в контексте повседневной временной категории не столь запрограммировано, как в произведениях непреходящей временной категории. Оно более индивидуально, а поэтому и многообразно, к таким произведениям допустимы разные взгляды, суждения. Среда, которую создают такие произведения, не локальная, а открытая, сменяющаяся, ритмичная.

В последнее десятилетие в Новосибирске создано немало произведений, относящихся к стрит-арту. Какова их роль в создании повседневной среды? Относятся ли эти произведения к повседневной временной категории? Произведения стрит-арта возникают в среде города достаточно быстро. Это обусловлено двумя причинами: самим подходом к созданию произведений в рамках фестивалей, творческих акций, т.е. изначально в сжатые заданные сроки, и, во-вторых, материал — роспись аэрозольными красками, которая предполагает достаточно быстрое визуальное воплощение, в сравнении с витражом или мозаикой.

Темы, представленные в произведениях стрит-арта, еще более широки и разнообразны, по сравнению с монументальными произведениями. Образы сказочных героев, портреты известных писателей и ученых, научные темы, фантазийные и абстрактные композиции появляются в городской среде в местах, зачастую не подходящих для произведений искусства, с точки зрения монументального произведения. Эти

новые художественные точки открывают другую сторону города. Стрит-арт делает заявку на попытку создать среду, указать место, т.е. обнаружить для городской среды и городского пространства новые ракурсы, новые места. Появление на карте города новых фрагментов среды художественных объектов позволяет более многогранно раскрыть город и все его смыслы, в том числе и социальные. Стрит-арт либо популяризирует места города, не имевшие ранее проходимости, т.е. активно влияет на формирование новых маршрутов социума, либо своим изобразительным языком придает новое эстетическое осмысление повседневного городского пространства.

Произведения стрит-арта воспринимаются каждым отдельным зрителем индивидуально, создают открытую среду, таким образом, произведения стрит-арта относятся к повседневной временной категории. Наглядными примерами нового дыхания в изобразительном контексте г. Новосибирска могут быть произведения художника стрит-арта М.Ягоды. Образы ее городских героинь перекликаются с образами прерафаэлитов, несут в себе черты нежности, трогательности. И если образы человека в произведения монументального искусства как нельзя полно отражают «сибирский» характер изображенных на них людей, то произведения стрит-арта и, в частности, работы Ягоды демонстрируют обобщенные, универсальные представления современников о красоте, идеале, об образе прекрасного человека. Палитра художественных образов произведений стрит-арта широка, порой неожиданна и отражает набор определенных мемов. Мемы в произведениях современного уличного искусства играют роль социального диалога — как между разными поколениями, так и между представителями одного поколения. Визуальные образы из объектов стрит-арта становятся стикерами, кодом для дальнейшей коммуникации. Стрит-арт помогать сделать визуализацию места как территории, раскрыть с помощью своих объектов смысл, концепцию, код места. Объекты стрит-арта гармонично сочетаются с постоянно меняющимся, создающимся архитектурным пространством.

Другими примерами произведений стрит-арта могут быть росписи фасадов на территории Новосибирского государственного технического университета и росписи в Академгородке в рамках фестиваля «Графит науки» (рис. 2). Произведения художников стрит-арта располагаются в среде обычных каждодневных маршрутов горожан, для них не создаются особые условия существования, они максимально свободно

Рис. 2. С.Соловьева, Д.Серякова. Роспись фасада НГТУ

располагаются на архитектурном объекте, можно сказать, пристраиваются к нему, становятся рядом с объектом, не сливаясь с ним и не входя в пространственное тело архитектурного объекта. Убедительно демонстрирует это и цветовая гамма произведений — яркая, колоритная, не вписываемая в среду монотонности города, с которой боролись монументалисты прошлых лет. Именно такое решение способно противостоять тому обилию информационного шума в виде рекламы, которое перенасытило современный город.

Исследование произведений стрит-арта в г. Новосибирске показало очевидное формирование новой среды, с разнообразными эстетическими и духовными смыслами, гармоничное включение объекта в повседневную городскую среду и, безусловно, максимально продуктивное решение задачи снять монотонность повседневной жизни города. Все это вполне отвечает задачам, которые ставятся перед художниками, создающим произведения искусства повседневной временной категории. Проверка временем таких произведений наиболее показательна.

Произведения, относящиеся к краткосрочной временной категории, отличаются повышенной творческой концентрацией. Создаются такие произведения для формирования среды больших выставок или для оформления городских праздников. Театрализованность, повышенная декоративность и сосредоточение различных художественных средств потому и являются составными частями одного произведения, чтобы оставить в памяти зрителя очень яркое впечатление, чтобы стать событием, подчеркнуть значительность и неповторимость данного события. Краткосрочный временной эффект не скрывается, а подчеркивается, торопит зрителя успеть увидеть. Примером произведения

краткосрочной временной категории, созданного в советский период в Сибири, является оформление Четвертой зональной выставки, проходившей в Томске в 1975 г. «Самую выставку в Томске разрабатывали дизайнеры и монументалисты, Булатов и его товарищи. Чернобровцев выстроил в зале внушительный портал к ней со включением в портал скульптуры. Выставка как таковая приобретала черты целостного зрелища» [6]. Примеров таких произведений, созданных в советский период, в Новосибирске нет. Художники того времени больше были ориентированы на создание произведений вневременной либо повседневной временной категории.

В современный период, напротив, все большим произведениям присущи черты краткосрочной временной категории, и практически не прослеживается линия вневременной категории. Обусловлено это и динамикой развития современного мира, и наращиванием темпов информационной эпохи, что дает свой угол зрения на духовные ценности. В современных произведениях краткосрочной временной категории не уместно использование подлинно монументальных техник — роспись, фреска, мозаика. Наиболее важный момент, подчеркивающий монументальность произведения, — это обособленное, специально выделенное место в среде города, что роднит их с произведениями вневременной категории, масштаб, особые композиционные приемы. Исключаются «вечные» материалы в пользу баннеров, конструкций из пластика, широко применяются различные световые и цветосветовые эффекты. К примеру, оформление центральной площади города Новосибирска для празднования Дня города демонстрирует развернутую в пространстве среды площади сложную конструкцию, рассчитанную на восприятие с различных точек зрения, имеющую несколько точек концентрации зрителей. Особая работа с цветом, рассчитанная на контраст к среде города, динамичная композиция, запроектированный ход движения людских потоков в этом новым фрагменте реальности образуют в таких произведения особое пространство, пространство, разрушающее среду города. Временная трансформация, «которая, в первую очередь, создала бы выразительную “краткосрочную” художественную среду, а во-вторых, через проведенное во времени (“до” и “после”) визуальное сопоставление стабильной и временной среды подчеркнула бы художественные особенности той и другой» [1, с. 110], становится, таким образом, важным звеном в формировании актуальной среды современного города.

Во множестве произведений, относящихся к краткосрочной временной категории, созданных в Новосибирске, можно выделить произведения стрит-арта — перформанс «Сказал «А», проект «Крайние земли», фестиваль «Окрашено», а также в современных подходах к оформлению выставок, общественных интерьеров или праздников (День города, велопробег имени А.Раевича, День российского студенчества). Информативная и декоративная насыщенность произведений такова, что при длительном восприятии она утомляла бы зрителя. Восприятие произведения зрителем, как и во вневременной категории, также запрограммировано, но эмоциональная активность зрителя и ситуационность момента увеличивают свободу выбора линий поведения.

Таблица 1. Критерии оценки произведений монументального искусства разных временных категорий

	Вневременная категория		
	непреходящая	повседневная	краткосрочн
Цель создания	сформировать символ города	снять монотонность повседневной жизни города	сформировать среду выставки или праздника
Место в пространстве города	особое, специально выделенное место. Ансамбль, комплекс	включенное в повседневную среду города, в уже существующие объекты	специально выделенное место, разрушающее среду города
Среда	локальная	открытая, сменяющаяся, ритмичная	локальная
Темы, идеи	идеи сопричастности, общности	разнообразные, понятные каждому	сочетание разнообразных тем, символов
Изобразительный язык	лапидарный	стилизованный, декоративный	нарочито декоративный
Материалы	долговечные, прочные материалы — бетон, металл	разнообразные материалы — стекло, металл, смальта, краска	разнообразные, в том числе дизайнерские материалы и средства — пластик, баннеры

Техника	рельеф, мозаика	витраж, мозаика, роспись	печать, роспись
Восприятие зрителем	процесс, ритуал, обычай; зритель эмоционально подавляется	индивидуально, периодично, цикличнo; произведение соразмерно человеку	индивидуально, зритель эмоционально подавляется
Колорит	Сдержанный, монохромный	нарядный, жизнерадостный	ультра яркий,

Изучать и анализировать произведения монументального искусства с точки зрения временных категорий и среды необходимо, так как произведения монументального искусства, становясь элементами среды, именно в ней раскрывают свой подлинный художественный смысл. Деление на временные категории, в любом случае, условно и схематично. Можно видеть примеры, когда повседневная среда «монументализируется», а в среду произведений вневременной категории попадают элементы из повседневной или краткосрочной временной категории. То, какие формы существования приобретет искусство в контексте городской среды, — процесс всегда уникальный. Исходит он из внутренних принципов, из конкретных пространственных условий. От этих факторов зависят и композиционно-пространственная схема произведения, масштабные соотношения, ритмический и цветовой выбор.

Данные исследования полезны, когда речь идет о знакомстве неподготовленного зрителя с произведением, и глубокий исследовательский подход в знакомстве зрителя с произведением даст возможность наиболее полно считать смысловые и художественные замыслы автора. Достаточно равномерное и верное регулирование использования всех трех временных категорий может сформировать в городе художественную среду, лишенную монотонности, отвечающую задачам функциональности и целостности. Техницизм и многофункциональность внутренних и городских пространств изживают понятие среды, среды рафинированной, найденной в сложном художественном поиске, в том числе и средствами и приемами монументального искусства. Наличие всех трех временных уровней в этом смысле важно для городской среды, независимо от исторического контекста. Только сумма всех слагаемых, находящихся во взаимодействии, способна сохранить понятие среды в меняющемся облике городов.

Список литературы:

1. *Стригалев А.А.* Художник. Время. Среда // Советское монументальное искусство 73: сборник статей. — Москва: Советский художник, 1975. — С. 160.

2. *Муратов П.Д.* Монументалист Василий Кирьянов // Сибирские огни. — 2017. — № 5. — С. 192.

3. *Муратов П.Д.* Время надежд // Идеи и идеалы. — 2015. — № 3, часть 1. — URL: http://ideaidealy.nsuem.ru/storage/uploads/2015/10/12_Muratov.pdf (дата обращения: 27.02.2020).

4. *Красовицкая Л.М.* Изобразительное искусство в Новосибирске [Текст]: современный этап: очерки: учебное пособие / Л.М.Красовицкая; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический университет». — Новосибирск: НГПУ, 2010. — С. 300.

5. *Чернобровцев А.С.* Хочу остаться. Рассказ о времени и о себе художника-монументалиста Александра Чернобровцева. — Новосибирск: Сибирское книжное издательство, 2011. — С. 122.

6. *Муратов П.Д.* Региональные выставки — шаги истории искусства Сибири // Изобразительное искусство Сибири. — URL: https://www.pdmuratov.org/schagi_istorii/schagi_istorii.html (дата обращения: 27.02.2020).