А.Н. КОВАЛЬЧУК
Народный художник РФ. Академик, член президиума РАХ. Председатель Союза художников России. Лауреат Государственной Премии, зав. кафедрой «Академическая скульптура» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: ak7207774@yandex.ru

П.О. ЦВЕТКОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: tsvetkovap@gmail.com

ЧЖАН УТАО
Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 532370702@qq.com

A.N. KOVALCHUK
People's Artist of the Russian Federation, Member of the Presidium of the Russian Academy of Arts, Chairman of the Union of Artists of Russia, Laureate of the State Prize, Member of the Presidium of the Presidential Council for Culture and Art, Head of the Department of Academic Sculpture of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: ak7207774@yandex.ru

P.O. TSVETKOVA
Candidate of Art History, Associate Professor of the Department «Theory and History of Decorative Art and Design» of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: tsvetkovap@gmail.com

ZHANG WUTAO
Postgraduate student of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 532370702@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_1_138_147

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНОЙ СРЕДЫ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА (НА ПРИМЕРЕ Г. УХАНЬ, КИТАЙ)

MONUMENTAL AND DECORATIVE ART IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC AND FIGURATIVE ENVIRONMENT OF METRO STATIONS (ON THE EXAMPLE OF WUHAN, CHINA)

Авторы анализируют место и роль монументально-декоративного искусства в формировании образно-художественной инфраструктуры транспортных сетей города, рассматривают тематику и сюжетные построения монументальных панно и объектов публичного искусства станций метрополитена в г. Ухань, Китай.

The authors analyze the place and role of monumental and decorative art in the formation of the figurative and artistic infrastructure of the city's transport networks, consider the themes and plot constructions of monumental panels and public art objects of metro stations in Wuhan, China.

Ключевые слова: монументально-декоративное искусство, монументально-декоративная живопись, оформление станций метро, Ухань, публичное искусство.
Keywords: monumental and decorative art, monumental and decorative painting, decoration of metro stations, Wuhan, public art.

Транспортная инфраструктура, обеспечивающая быстрое и комфортное перемещение людей в пределах различных уровней географического пространства, — необходимая составляющая жизни современного человека. Помимо решения проблем организации ориентации и визуальной коммуникации, немаловажную роль играет и выстраивание художественной концепции в оформлении пространства общественных интерьеров современных транспортных систем.

Город Ухань представляет собой один из крупнейших мегаполисов современного Китая. Развитая сеть линий метро связывает различные

районы города, обеспечивая надежную транспортную инфраструктуру, частью которой является и своеобразная инфраструктура монументально-декоративного искусства. В монументально-декоративном оформлении станций метро города Ухань можно выделить несколько самостоятельных направлений: единство природы и человека, национальная история, техника и технология, иммерсивные проекты. Каждое из них по-своему отражает национальную идентичность культуры и искусства Китая, а также поддерживает, благодаря синтезу с архитектурой, общий современный динамичный образ современных транспортных узлов.

Обращаясь к особенностям оформления общественных интерьеров Китая второй половины XX века — начала XXI века, необходимо отметить, что особенно продуктивно эта задача решается с помощью различных видов пластических искусств, позволяющих детально визуализировать интеграцию национальных традиций и истории в современную городскую жизнь. Также немаловажно, что масштабные зальные пространства общественных интерьеров объектов транспортной инфраструктуры Китая служат местами для демонстрации современного искусства, что обеспечивает развитие образовательного функционала указанных объектов.

Историографию по данной теме условно можно разделить на несколько групп. К первой группе научных трудов относятся публикации об истории развития мирового публичного искусства, рассматриваемого в контексте городского строительства. Особое место среди них занимает работа американского исследователя Льюиса Мамфорда «Город в истории: его истоки, преобразования и перспективы» [2], в которой автор выступает за идею создания «органического города», где технологический прогресс не разрушает создаваемые веками культурные традиции, а способствует их сохранению и преумножению. Также значимо эта тема раскрывается в работе китайского исследователя Хэ Сяоцина «Публичное искусство и строительство городского пространства [4], в которой рассматривается оформление пространств общественных интерьеров в контексте особенностей регионального развития. Необходимо упомянуть также и фундаментальное исследование Д.О. Швидковского «От мегалита до мегаполиса» [7]. Помимо взгляда на градостроительство через призму истории архитектуры, автор рассматривает и такой важный аспект, как создание обитаемого пространства, эволюцию городов во времени, взаимодействие индивидуального пространства дома и публичного го-

родского пространства, обеспечиваемое зодчеством, планировочными решениями, а также различными формами монументально-декоративного искусства. В этой связи стоит также упомянуть и российский опыт организации городской среды средствами монументально-декоративной скульптуры: проекты для московского метро Г.И. Мотовилова, городская скульптура А.Н. Бурганова, архитектурное решение памятников Н.А. Ковальчука, городские монументы С.А. Щербакова и средоформирующие скульптурные ансамбли А.Н. Ковальчука на Поклонной горе в Москве. Активно использовал монументально-декоративную живопись и в интерьерах московских станций метро, построенных в 2000-е годы, С.В. Горяев. Перечисленные авторы принадлежат сложившейся Строгановской школе в системе паблик-арта, ярко представленной в издании «Мастера Строгановской школы 1945–2015» [3]. Сложные транспортные системы, такие как метрополитен, имеют свою специфику и требовани к организации среды, потоков пассажиров, взаимодействию с архитектурным решением. В этой связи стоит отметить также издание, посвященное художникам московского метрополитена, подготовленное Н.И. Аникиной и П.Н. Радимовым, — «Территория искусства. Московские художники в метро» [1].

Вторую группу составляют публикации, непосредственно связанные с особенностями проектирования пространств общественных интерьеров объектов, входящих в состав современных транспортных систем Китая. Одним из научных трудов, отражающих основную идею указанного тематического направления, является работа китайского ученого Чжан Синя «Визуальная коммуникация городской культуры: дизайн коммуникации в городском метро» [5], в которой определена ведущая роль художественной концепции в проектировании пространств интерьеров современного общественного транспорта Китая.

Третья группа научных трудов посвящена исследованию синтеза материалов и технологий, посредством которых создаются новые виды и формы пластических искусств, применяемых в оформлении пространств интерьеров объектов системы городского общественного транспорта Китая. Она представлена, прежде всего, публикацией китайского исследователя Чен Яня «Чтение города — художественный опыт и городское пространство» [6].

Новизна настоящего исследования заключается, прежде всего, в рассмотрении синтеза различных видов пластических искусств, применяемых для оформления систем городского общественного транспорта,

в качестве эффективного способа, подходящего для выражения культуры, включения традиционных аллюзий в современное эстетическое видение, визуализации перехода пространства из прошлого в будущее. При этом с помощью различных художественных решений подчеркиваются особенности определенной исторической эпохи, раскрывается идея применяемых символических приемов.

Традиционная культура и образы природы многократно используются в монументально-декоративном оформлении станций метро. Среда, окружающая жилище, в традиционной культуре часто трактовалась как полуинтерьерное, обитаемое пространство. Единство человека и природы всегда было одной из парадигм сознания в Китае, основой восточной философии, этот же принцип продолжается в образно-художественных решениях станций метро. Человек освобождается через образы природы от усталости и утомления, наполняется силами и энергией. Особое значение приобретают водные пейзажи (излучины рек, пляжи, берега озер). Вода — гармонизирующий элемент и одновременно символ скоротечности времени и динамики. Символизм образов представлен не только определенными направлениями пейзажа, но и счастливым числом 8, которое часто используется в циклах изображений «Восемь видов озера Дун Ху» в переходе станции метро в Ухане и другие примеры.

Темой монументальных произведений искусства становятся и старинные легенды, которые интерпретируются в современных техниках исполнения в материале. Часто встречающаяся легенда «Возвращении желтого журавля», представляющая историю символа города Ухань, добавляет еще и поэтическую, сказочную составляющую в пространство.

Еще одним традиционным приемом, который интегрирован в современный интерьер, является «Пинъюань» — метод композиционного наблюдения пейзажа с разных точек зрения. Дизайнер решил выразить дзен пейзажами в «Тихом и далеком». Пейзаж может умышленно быть отодвинут на перспективе вглубь, а передний план выделен, по аналогии с условностью композиции китайских традиционных пейзажных свитков.

Пейзаж в разных вариантах проявлений — это не только визуальная тема, но и философское направление для размышления. Часто встречается так называемая тема «Классика гор и морей» — это самое раннее собрание мифов в Китае, охватывающее древнюю астрономию, географию, метеорологию, мифологию, медицину, религию и многое другое. Он рассказывает о Китае и мире за его пределами, отражает интерес

древних к стране и их любопытство к внешнему миру. В данном ключе также могут развернуто изображаться различные профессии или ремесла, в частности, тема производства бумаги, древнейшее и важнейшее изобретения Китая.

Любую тему художники стремятся обогатить историческим контекстом; история Китая насчитывает пять тысяч лет, чувство истории как части современной реальности достигается непрерывностью художественной традиции Китая. Но есть и непосредственные периоды китайской истории, особенно часто встречающиеся в сюжетных композициях монументальных работ в транспортных интерьерах Уханя. Так, важным считается период царства Чу, культуры, которая развивалась в данном регионе на протяжении 800 лет и стала эталоном по уровню художественного совершенства. Тематика композиций, посвященных этому яркому историческому периоду различна, — это политика, исторические события, ремесла, боевые искусства. Дизайн таких композиций выполнен в грубоватых и раскованных формах, что является отражением предприимчивого духа государства Чу, стремящегося к господству над миром. В композициях применяются различные контрастные материалы, такие как синий кирпич, бетон, металл и водная глазурь. Сюжетные вариации очень разнообразны, это сцены сельскохозяйственной деятельности, военные походы и победы, фантазии и легенды народа Чу, работа художников и другие.

Причудливая культура Чу оставила большое количество культурных символов, среди которых главным, несомненно, является изображение «феникса». В глазах народа Чу феникс — совершенная и красивая божественная птица, тотем веры народа Чу и воплощение предка Чжу Жуна. Вера в Фэн — это уважение и любовь к предкам и нации.

Значение паблик-арта для городской культуры заключается в том, что он фиксирует культурную память города и интерпретирует в искусстве городскую культуру. Исследование этих процессов проводилось в рамках «Уханьской биеннале дизайна». Создание городского паблик-арта стремится выразить пространственно-временные образцы с акцентом на наиболее репрезентативные, культурные аспекты души города, а также использовать визуальные, медийные и художественные средства для выражения представленного. В рамках развития новых городских концепция монументальное искусство выходит за рамки интерьера и превращается в дизайн среды и городского пространства (скульптуры, фонтаны,

автобусы, графика, фрески). При создании этих проектов используются как традиционные, так и инновационные технологии, в частности, мультимедийные арт средства. Как точно отобразить «пошлость» и «цивилизованность» города, как описать его «низовой темперамент» и «фейерверк», и как точно уловить эту «непреодолимую близость» — трудная задача, которую решают современные художники города Ухань. Модернизация городов — неизбежная тенденция развития крупных городов в современных странах. В такой исторической тенденции некоторые города все еще пытаются сохранить региональные особенности в дополнение к их агрессивному росту и развитию. В рамках световых инсталляций демонстрируются изменчивые образы городской среды в художественной переработке. Интересным примером подобного опыта является серия скульптурных групп, установленных у входов в метрополитен, сюжеты исторические, но масштаб фигуративных композиций соответствует современной живой среде людей, спешащих в метро, таким образом происходит масштабное смешение традиционных образов и современной энтропии повседневной жизни. Применяются и экспозиции в виде «художественных окон», своеобразные витрины, внутри которых выставлены экспонаты из истории городской жизни Уханя. Город с многовековой историей и бурным развитием должен иметь сложный и разнообразный культурный характер. Как уловить культурный дух города из сложного внешнего вида жизни и сжать ее в визуальную и художественную композицию паблик-арта — ответ на этот вопрос дает ряд памятников и направлений в городском искусстве, в которых используются образы современных технологий, науки, необычные комбинации традиционных и новейших композитных материалов. В рамках этого направления встречаются панно с изображением микросхем, модулей как символов компьютерной эры и развития технологий. Высокотехнологичное лицо Уханя представлено и в космической промышленности, чему также посвящены несколько проектов оформления станций метро. В арт-стене «Очарование света» выбраны такие материалы как сплав алюминия, медь, нержавеющая сталь и т. д., и символизирующие будущее, технологии и скорость развития Китая. Важным аспектом является развитие «иммерсивного» дизайна станций метро. Уловить впечатление от города через «иммерсивное» наблюдение и интерпретировать городское впечатление с помощью «иммерсивного» метода художественного творчества — один из успешных путей использования паблик-артом языка схем в качестве

образа города. Культура города и транспорта невероятно тесно связаны, взаимно проникли друг в друга, и искусство в создании нового образа этого слияние играет ведущую роль.

В современном искусстве все больше внимания уделяется взаимодействию между людьми и городом. Создатели объектов современного паблик-арта сначала интегрируют концепцию с общим планированием и культурным сознанием городского пространства и используют абстрактный язык современного искусства для повествования в конкретных общественных местах и узлах, пытаясь позволить языку современного искусства проникнуть в мобильный город. В этом процессе произведения современного искусства постоянно ломают границы и определения, присущие традиционному искусству, и интегрируются в городское пространство с более открытым и инклюзивным отношением, формируя более проницаемую связь с конкретным пространством, окружающей средой и людьми. Таким образом, в современном городском публичном пространстве художественные произведения, сконструированные художником, образуют органическое целое, что составляет важную характеристику современного искусства как симбиотического. В городском пространстве для отдыха паблик-арт может взаимодействовать с аудиторией на нескольких уровнях, таких как визуальный, тактильный и психологический, с помощью материалов, пространства, моделирования и других элементов, а произведения и аудитория создают эмоциональную связь во взаимодействии. Вмешательство и участие публики является ключевым шагом для проявления специфики паблик-арта. В качестве примеров можно привести инсталляции в парках Уханя монументальные композиции на тему океана и морского дна. Эти произведения прекрасно интегрируются с пространством, в котором находятся, создавая интересное взаимодействие со зрителем, выстраивая «реляционную эстетику» между людьми и пространством. Жизнь полна мотивации только тогда, когда люди полны надежды на будущее, и важной задачей искусства, в данном случае, становится создание образа надежды.

Произведения искусства, создавая городскую поэзию, стимулируют и высвобождают мудрость и эмоции публики и берут на себя ответственность за общественное эстетическое воспитание. Одним из тематических направлений в сюжетных композициях стала тема спорта и проведения досуга. В некоторых композициях представлена ретроспектива видов спорта — от древних к современным.

Важным аспектом современных поисков мирового искусства является иммерсивный характер развития (что справедливо по отношению к публичному искусству, будь то на примеры на станциях московского метро или метрополитена Уханя). Зритель — больше не пассивный созерцатель, а зачастую непосредственный участник формирования произведения искусства. Когда зрители входят в инсталляционную художественную среду, они сосредотачиваются на взаимодействии с искусством, получая художественный иммерсивный опыт.

Особенностью современного этапа в развитии искусства является практика появления изображений с виртуальной и дополненной реальностью. С быстрым развитием науки и техники художники-дизайнеры используют новые технологии, а также путем создания интересных пространств художники создают «захватывающий опыт» современного искусства. С точки зрения эстетической проекции, этот иммерсивный опыт не только углубляет художественный и исторический опыт аудитории, но также улучшает коннотацию произведений паблик-арта. Таким образом, мы можем наблюдать сложение симбиоза современного искусства и городского пространства.

На заре строительства китайского метрополитена станции копировали американский и европейский опыт их оформления. Самобытный стиль был создан уже ближе к 2000-м годам и активно развивается по сей день. Тенденция мегаразвития современных городов делает городской железнодорожный транспорт незаменимой составляющей жизни горожан. Более десяти лет назад многие сомневались в эстетическом потенциале архитектуры китайского метрополитена. Здесь часто полностью копировались планировочные решения. Интерьеры метро в одном городе и даже здания метро в разных городах страны демонстрировали однотипность.

За последние десять лет в публичном искусстве Китая наблюдается тенденция к погружению в историю, культуру и жизненные ценности города, его характерные региональные культурные особенности и темперамент. В произведениях паблик-арта, таких как фрески, барельефы, иммерсивные произведения искусства и скульптуры, создаются культурные впечатления от города. Использование визуальной коммуникации в смешении с характеристиками городской культуры может максимально широко распространиться, чтобы каждый, кто пользуется общественным транспортом, мог почувствовать очарование городской культуры во время передвижения по метро. Помимо знакомства с современным оформлением пространств и оборудования в индустриальном стиле, коммерческой рекламой, пассажиры могут ощутить ценности и историю своей культуры.

Список литературы:

1. *Аникина Н.И., Радимов П.Н.* Территория искусства. Московские художники в метро. — Москва: ИП Павлов, 2021.

2. *Мамфорд Л.* Город в истории: его истоки, преобразования и перспективы / перевод Сун Цзюньлин. — Пекин: China Construction Industry Press, 2008.

3. Мастера Строгановской школы. 1945–2015. В двух томах / руководитель проекта С.В. Курасов. Том 1. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — 472 с.: ил.

4. *Хэ Сяоцин.* Публичное искусство и строительство городского пространства. — Пекин: China Architecture Press, 2013.

5. *Чжан Синь.* Визуальная коммуникация городской культуры: дизайн визуальной коммуникации в городском метро. — Ухань: издательство Уханьского университета, 2016.

6. *Чен Янь.* Чтение города — художественный опыт и городское пространство. — Пекин: China Construction Industry Press, 2004.

7. *Швидковский Д.О.* От мегалита до мегаполиса: очерки истории архитектуры и градостроительства. — Москва: Архитектура-С, 2009. — 480 с.: ил.