ВАН ЮЙСИ
Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).
e-mail: 516438406@qq.com

Д.Г. ТКАЧ
Кандидат искусствоведения, профессор, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru

ЛЮ ФАН
Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).
e-mail: 307076157@qq.com

У ХУНЧАН
Аспирант, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).
e-mail: 114121513@aliyun.com

WANG YUXI
Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 516438406@qq.com

D.G. TKACH
Ph.D. in History of Arts, Professor, Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru

LIU FANG
Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 307076157@qq.com

WU HONGCHANG
Postgraduate student of Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: 114121513@aliyun.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_2_215_223

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО МЕДИАИСКУССТВА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА МЕТРОПОЛИТЕНА

CHARACTERISTICS OF THE APPLICATION OF NEW MEDIA ART IN THE DESIGN OF PUBLIC SPACE IN THE METRO

В статье анализируются особенности применения нового медиаискусства при проектировании общественного пространства метрополитена. Рассмотрены примеры применения медиаискусства в дизайне интерьеров метро Китая и России, сформулированы преимущества нового медиа-искусства, по сравнению с традиционным декоративным искусством в формировании духа места.

The article delves into the peculiarities of applying novel media art in the design of public metropolitan spaces. Examples of media art utilization in the interior design of China and Russia's subway systems are examined, and the benefits of novel media art in comparison to traditional decorative art in shaping the ambiance of the place are articulated.

Ключевые слова: цифровое искусство, новое медиаискусство, цифровая инсталляция, арт-дизайн пространств метро, дизайн интерьера.
Keywords: digital art, new media art, digital installation, subway space art design, interior design.

Развитие искусства общественного пространства метро

С тех пор, как в Лондоне в 1863 году было построено первое метро в мире, это средство передвижения продолжает развиваться и прогрессировать. Сегодня метро есть в более чем 20 странах, включая Велико-

британию, Францию, Германию, США, Россию и Японию, и играет важную роль в городском транспорте. Оно является не только эффективным и быстрым видом транспорта, но также важной витриной общественного искусства, отражающей историю, культуру и современность соответствующих городов. Метро в различных городах мира отличается своей архитектурой и оформлением, отражающими их уникальные характеристики и особенности. Например, метро Москвы украшено мраморными колоннами, хрустальными люстрами, скульптурами и фресками и называется «подземным дворцом искусств города». Парижское метро славится своей романтической элегантностью, а нью-йоркское метро — своим мультикультурализмом и уличным искусством. Метро не только способствует быстрому перемещению по городу, но также является важной частью городской культуры и идентичности. Метро отображает дух города и его общественную жизнь и может быть использовано для создания публичных искусственных пространств, обеспечивающих среду для социальной коммуникации, взаимодействия и вдохновения.

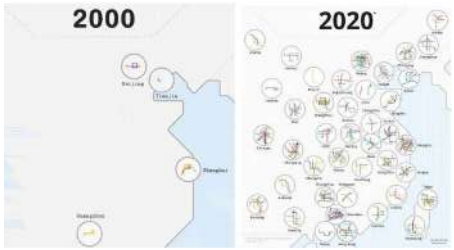


Рис. 1. Рост открытия линий метро в Китае за период с 2000 по 2020 год

С того момента, как была заложена первая линия метро в Китае более полувека назад, страна сделала огромный шаг в развитии метрополитенов. Несмотря на запоздалый старт, скорость строительства метро была впечатляющей. К концу 2022 года в Китае уже было открыто 55 городских метрополитенов [1] (рис. 1). В Китае пространство метро в каждом городе выступает в роли формирующего узла городского пространства, а размещенное в нем искусство не только выполняет декоративную функцию, но и содержит актуальный национально-культурный и региональный компонент.

После 1980-х годов, с началом процесса реформ и открытия Китая, страна ступила в этап «идеологического раскрепощения» и экономического развития. В 2006 году Министерство строительства КНР определило понятие «художественное пространство общественного пользования», и с тех пор китайский паблик-арт вступил в эпоху «комплексного» развития на рубеже 21 века [2].

Особенности общественного пространства станции метро

Метро является уникальным общественным пространством, обладающим специфическими особенностями. Благодаря своей уникальной открытости и публичности, а также функциональным преимуществам в распространении культурной информации, общественное пространство метро вышло за рамки своей функции общественного транспорта и постепенно стало формироваться как пространство для культурного обмена. Поскольку пространство станций метро следует тенденциям и развитию времени, его художественная форма будет меняться, в соответствии с потребностями времени. Быстрое развитие технологий и широкое распространение Интернета и информационных технологий привели к огромным изменениям в образе мышления, поведении, культурных установках людей.

Метрополитен как общественное пространство представляет собой поле для различных художественных проявлений: фресок, скульптур, инсталляций и других, которые учитывают функциональные особенности метрополитена как транспорта и социокультурного феномена [3]. Эти художественные объекты способствуют не только эстетическому оформлению пространства метрополитена и повышению комфорта пассажиров, но также отражают местную культурную специфику и способствуют культурному диалогу. Традиционные формы художественного выражения в пространстве метрополитена часто опираются на традиционные художественные средства для демонстрации локальных культурных и исторических особенностей. С развитием научно-технического прогресса и ростом культурных потребностей людей возрастает применение новых медиа в общественном пространстве, что открывает новые возможности и перспективы для развития художественного общественного пространства в метрополитене.

Преимущества художественного оформления пространства метрополитена в рамках новых медиа

В настоящее время область художественной практики, известная как новое медиа-искусство, активно развивается. Медиа-искусство не имеет четкого и совершенного понятия и классификации, некоторые техники и технологии настолько новы, что не имеют еще устоявшихся названий. В Китае в узком смысле под новым медиаискусством обычно понимают виртуальное нефизическое цифровое и мультимедийное инте-

рактивное инсталляционное искусство, созданное с использованием компьютеров, Интернета, освещения, проекций, музыки. В широком смысле любое художественное выражение, связанное с цифровой технологией, может рассматриваться как новое медиаискусство. В отличие от традиционного искусства, которое создается художником в одностороннем порядке и требует от зрителя интерпретации и оценки произведения на основе своих знаний, опыта и чувств для достижения эмоционального резонанса, новое медиаискусство предоставляет более активный и прямой способ участия. Новые медиа как форма искусства не только открывают художникам новое пространство для экспериментов и самовыражения, но и трансформируют роль публики, давая ей возможность переходить от пассивных зрителей к активным участникам с правом выбора и влияния [4]. Этот вид искусства превращает зрителя из пассивного ценителя в активного соавтора, расширяя тем самым значение и коннотацию произведения. Это взаимодействие представляет собой не только перцептивный опыт, но и реальный процесс участия и творчества.

Произведения искусства в художественных галереях и в метро вызывают различные психологические реакции у зрителей, в зависимости от их ожиданий. Зрители, использующие метро, обычно заинтересованы в эффективности поездки и использовании времени, а также в безопасности. Это может приводить к тому, что они испытывают нетерпение и тревогу, избегают контакта с незнакомцами и не учитывают чувства других людей. В художественных галереях зрители обычно следуют правилам, сохраняют тишину, не делают фотографии и не касаются экспонатов по своему усмотрению, чтобы не мешать другим.

Применение цифровых технологий и интерактивных методов в новом медиаискусстве преобразует пространство метро в новое средство самовыражения. Пространство метро не является однонаправленным каналом коммуникации, а становится экспрессивным и креативным арт-пространством. Это преобразование влияет на восприятие пространства метро пассажирами, а также предлагает новую творческую платформу для облегчения коммуникации и взаимодействия пассажиров в пространстве метро. Это может способствовать повышению социальности и солидарности пассажиров. Новое медиаискусство метро не только демонстрирует современные технологии и творчество, но также сохраняет и продвигает традиционную культуру и историческую память.

Метод повествования с использованием новых медиа в метрополитене

Метро, благодаря своей особой закрытой линейной форме, объединяет ряд общественых пространств, которые, в свою очередь, могут связывать людей и события, это делает его уникальным местом выбора темы повествования и пространственно-временного переживания эмоций. В настоящее время новые медиатехнологии в искусстве оформления пространства метро получают все большее внимания и становятся важным направлением развития для будущего искусства оформления. Цифровые технологии не только обогащают художественное выражение и интерактивность пространства, но и создают новый способ повествования. С помощью цифровых технологий художники могут включать больше историй и информации в произведения искусства в пространстве метро, позволяя зрителям ощущать больше культурных смыслов и городских воспоминаний при оценке произведений искусства.

10 февраля 2023 года на станции «Улица Дунда» в метро Чэнду было открыто первое в Китае пространство цифрового искусства в метро под названием «Тысяча миль рек и гор» (рис. 2). На этой выставке цифрового искусства и культуры посетители могут ознакомиться с экспозицией «Цифровые технологии + традиционная культура», которая представляет собой цифровую интерпретацию традиционной китайской картины «Тысяча миль рек и гор». Динамичные цифровые свитки меняют пять пейзажных сцен: рассвет, день, после дождя, сумерки и лунная ночь, перенося зрителей в фантастический мир световых эффектов и красочной живописи и каллиграфии.



Рис. 2. Станция метро «Улица Дунда» в городе Чэнду, цифровое художественное пространство «Карта тысячи рек и гор»

«Карта тысячи рек и гор» является одной из десяти величайших китайских картин и хранится в Дворцовом музее. С помощью современных технологий художественные произведения музея интегрируются в пространство метро, создавая синергию между цифровым искусством и культурным наследием. Цифровое пространство искусства на стан-

ции метро «Улица Дунда» использует новейшие цифровые технологии, такие как голографическая проекция, виртуальная реальность и интерактивность в реальном времени. Дизайн цифрового пространства искусства представляет «Карту тысячи рек и гор» в транспортном пространстве метро, позволяя посетителям ознакомиться с культурной традицией за короткое время поездки и укрепить осознание культурного наследия. Общее пространство сочетает в себе традиционную эстетику и цифровые технологии, а также создает атмосферу с помощью живописи, ландшафта, музыки, аромата и других элементов. Это формирует трехмерное пространство, с четырьмя чувствами: зрением, осязанием, слухом и обонянием. Здесь посетители не только могут наслаждаться красотой тысячи рек и гор из близкого расстояния, но также узнать об исторических и культурных контекстах за «Картой тысячи рек и гор». Кроме того, они могут нарисовать собственный пейзаж на специальном устройстве, в соответствии со своими мыслями. После сканирования QR-кода они могут сохранить этот ландшафтный мир только для себя. Этот интерактивный элемент повышает участие посетителей и желание изучать произведения искусства. Дизайн цифрового пространства учитывает целостность, культурное наследие и эмоциональное резонанс как несколько аспектов для создания пространства с уникальным шармом и содержанием.

Новое медиаискусство расширяет пространственные измерения, создавая многомерные и объемные визуальные эффекты. Цифровое пространство культуры должно одновременно сохранять традиционную культуру и учитывать особенности современной культуры, создавая пространство, которое сочетает в себе ощущение времени и интерактивность. Современные элементы и культурные символы, а также объединение городской культуры и современной культуры с помощью цифровых технологий полностью соответствуют современному эстетическому и культурному запросам.

Помимо Китая, Россия также активно исследует способы сочетания цифровых медиа и метрополитена в новых формах художественного выражения. Большая кольцевая линия Московского метрополитена, которая официально открылась 1 марта 2023 года, является самым крупным проектом по строительству метрополитена в России и одним из самых крупных проектов по строительству метрополитена в мире. Она состоит из 31 станции и 3 электрических депо, общая длина, которой составляет 70 километров. Основное направление художественного оформления

всех станций метрополитена — создание легкого и светлого подземного пространства.

МТС вместе с Московским метрополитеном запустили мультимедийный проект «Интернет на БКЛ летает» [5] (рис. 3). На станции метро «Рижская» Большой кольцевой линии появился цифровой ковер-самолет. Основной концепцией дизайна станции «Рижская» является идея ««портала в город». Основополагающим архитектурным элементом, выражающим идею «ворот» [6], является арка, каждая обрамлена белой световой лентой, подчеркивающей вход в наземный павильон. Декор стен выполнен из гладкого серого бетона и нержавеющей стали, без лишних декоративных элементов, что придает всему пространству легкость и современность. Медиа-инсталляция усиливает выразительность темы в целом в пространстве метро. Сама инсталляция имеет форму дугового светодиодного экрана размером 4 х 2,5 метра, материалы вокруг экрана выполнены из нержавеющей стали, что гармонирует с декором всего пространства станции метро. Инсталляция установлена под наклоном над центральным залом метро. Экран сам по себе является частью инсталляции и подчеркивает ее форму. Визуальный ряд создали при помощи сгенерированной графики, объединив искусство с информационными технологиями, а часть изображений поручили создать нейросетям. Динамическое изображение, отображаемое на цифровом экране особой формы, благодаря высокой чистоте цвета и особому контрасту с окружающим пространством, создает уникальный визуальный эффект пространственного потока, который был назван «ковер-самолет».



Рис. 3. Цифровые инсталляции «ковер-самолет» на станции метро «Рижская»

Искусство новых медиа, расширяя пространственные измерения, создает многогранный визуальный эффект. Город Чанша, Китай, также занимается оформлением пространства метро в области цифровых медиа и уже много лет культивирует художественную атмосферу в городе под брендом «Гуманистическое метро», чтобы придать городскому развитию силу культуры и искусства. Станция метро «Площадь Первомая» находится на 2-й линии метро Чанши. В начале 2023 года «Туннель AR-радуги» (рис. 4), расположенный под залом станции, был официально запущен в эксплуатацию. Проектирование подземного перехода использует

большое количество цифровых элементов искусства, включая светодиодное освещение, световые проекции, интерактивные экраны и музыку. Эти элементы интегрируются, чтобы создать пространство с чувством технологии и искусства.



Рис. 4. Переход на станцию метро «Площадь Первомая»

В апреле 2021 года была официально открыта галерея цифрового искусства метро Чанша, расположенная в пересадочном канале линии 2 и линии 4 на станции метро «Городок Жуйвань». В настоящее время это первая в Китае инсталляция медиа-арта, принявшая двойной стандарт 8K, а также первая в Китае галерея цифрового медиа-арта метро. Войдя в галерею цифрового искусства метро, пассажиры могут насладиться шестью большими трехмерными светодиодными художественными инсталляциями в пересадочном пространстве, площадью 2000 квадратных метров, с игрой света и тени, что превращает изначально обычное пространство для поездок в метро в пространство, полное искусства.

В настоящее время сочетание цифрового искусства и транспортной среды находится в начальной стадии развития в Китае. Создание цифрового художественного пространства способно улучшить качество общественной транспортной среды, расширить сферу жизненных сценариев, а также удовлетворить индивидуальные и разнообразные культурно-эстетически потребности пассажиров. Слияние новых медиа и общественного искусства в метро позволило изменить подход к дизайну общественного паблик-арта. Теперь не один отдельный художник отвечает за создание произведения, а задействованы представители различных дисциплин, включая художников, дизайнеров, ученых и инженеров, которые работают вместе для достижения общей цели. Результатом такой коллаборации является произведение, которое сочетает в себе эстетические и функциональные качества и удовлетворяет требованиям открытости и взаимодействия с публикой. Новые медиа в общественном искусстве метро, используя цифровые технологии и интерактивность, изменяют отношения между пространством метро и людьми, создавая новый дух места.

Список литературы:

1. Обзор линий городского железнодорожного транспорта в материковом Китае в 2022 г. // Ассоциация городского транспорта Китая — URL: https://www.camet.org.cn/xyxw/11484 (дата обращения: 08.03.2023).

2. *У Динъюй.* Интеграция и эволюция — о развитии искусства общественных пространств в Китае // Декорация. — 2015. — № 11. — С. 26.

3. *Лю Сяочэнь, Чэнь Миньцзинь.* Обзор исследований общественного искусства в метро Китая // Исследования в области художественного образования. — 2021. — № 21. — 58 с.

4. *Лю Хайса, Чен Сяовэнь.* О цифровом медиа-искусстве — Интервью с профессором Чен Сяовэнем // Мейюань. — 2010. — № 3. — С. 50–59.

5. *Вислáвская Е.* На Большой кольцевой линии метро Москвы взлетели ковер-самолет и интернет. — URL: https://360tv.ru/tekst/transport/na-bolshoj-koltsevoj-linii-metro-moskvy-vzleteli-kover-samolet-i-internet/ (дата обращения: 08.03.2023).

6. Большая кольцевая линия Рижская // Наш транспорт. — URL: https://www.nashtransport.ru/russia/moscow/metro/lines/line_11/rizhskaya/ (дата обращения: 06.03.2023).