В.Д. УВАРОВ

Доктор искусствоведения, профессор. Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

ЛЮ ФАН

Аспирант. Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: zzuliuf@gmail.com

V.D. UWAROFF

Doctor of science (History of art), professor. The Kosygin State University of Russia, Moscow
e-mail: artuwaroff@yandex.ru

LU FAN

Post-graduate student at The Kosygin State University of Russia, Moscow
e-mail: zzuliuf@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_53_62

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СУЩЕСТВУЮЩИХ В КИТАЙСКОМ ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ И ИСКУССТВЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

WAYS OF SOLVING EXISTING PROBLEMS IN CHINESE DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT AND ART OF PUBLIC SPACES

В последние тридцать лет концепция искусства общественных пространств получила широкое распространение в Китае, что значительно способствовало развитию современного искусства. Однако в ходе этого быстрого развития возникло множество негативных моментов. В данной статье на основе анализа конкретных примеров были выделены основные проблемы и предложены рекомендации для их решения и дальнейшего развития монументального искусства Китая.

In the past thirty years, the concept of public space art has been introduced to China, greatly promoting the development of public space art in the country. However, numerous issues have emerged during this rapid development. This article aims to explore the existing problems in Chinese architectural environment design and public space art. Through the analysis of specific cases, the main problems have been identified, and suggestions for their resolution and future development have been proposed. The goal of the research is to enhance the overall level of Chinese architectural environment design and public space art, and to promote its further development.

Ключевые слова: искусство общественных пространств, дизайн архитектурной среды, участие общественности в обсуждении проектов.
Keywords: public space art, architectural environment design, regional culture, public participation

Актуальность данной работы заключается в необходимости решения проблем, возникающих в процессе развития архитектурной среды и искусства общественных пространств в Китае. Концепция искусства общественных пространств появилась в стране в 1990-х годах. За последние тридцать лет, в связи с ускоренной урбанизацией Китая, масштабы городов и численность городского населения значительно выросли. Потребность в произведениях искусства со стороны городских жителей существенно возросла. Однако в настоящее время развитие искусства общественных пространств в китайских городах переживает сложный и тяжелый период, что выражается в проблемах с планированием и проектированием, а также в недостаточном участии художников в этом процессе.

Таким образом, изучение проблем, существующих в китайском дизайне архитектурной среды и искусстве общественных пространств, а также поиск решений этих проблем является актуальной задачей. Это исследование позволит не только выявить основные трудности, но и предложить конкретные рекомендации для их преодоления.

Целью данной статьи является разработка рекомендаций и предложений по улучшению планирования архитектурной среды и искусства общественных пространств в Китае на основе анализа существующих проблем и международного опыта.

Методология исследования включает в себя анализ литературных источников, структурно-пластический анализ конкретных примеров, проведение сравнительного анализа на основе международного опыта и культурных особенностей Китая.

Результаты и обсуждение

В настоящее время многие традиционные представления, сложившиеся в нашем искусствоведении, подвергаются серьезным изменениям под воздействием художественных открытий последних десятилетий, новаторских способов формообразования и новых техник исполнения. Различным, порой диаметрально противоположным, является отношение искусствоведов к содержанию понятий и терминов современного искусства. Очень часто понятия жанра, вида и формы искусства используются достаточно произвольно, что ведет к утрате точности формулировок и смысла, поэтому существует настоятельная необходимость в расширении и обновлении категориально-понятийной системы.

В области монументального искусства в конце XX в. многозначность употребляемых терминов, охватывающих огромный фактический материал, разнообразие творческих концепций делали вопрос обозначения художественного объекта, предназначенного для общественных пространств, крайне сложным и являлись серьезным препятствием для проведения полноценного исследования. Применяемый на Западе термин «паблик-арт» при переводе на русский язык представляется крайне вульгарным и вызывает ассоциации с публичными домами и публичными женщинами, как, впрочем, и термин «стрит-арт», дословно «уличное искусство». Прилагательное «уличный» также связано в сознании русского человека с чем-то низким, в том числе и с уличными девками. Этим и была вызвана настоятельная необходимость введения в наш научный оборот нового термина «искусство общественных пространств», ранее не нашедшего должного места в работах российских искусствоведов. Этим термином можно обозначать различные произведения искусства, предназначенные как для интерьера, так и для экстерьера. К их числу принадлежат фрески, мозаики и монументальные формы скульптуры и таписсерии [1, с. 242].

«Паблик-арт» — термин, заимствованный из английского языка. Его генеалогия изначально связана с американскими государственными программами поддержки искусства, такими как «Искусство в обществен-

ных местах», «Искусство в архитектуре», «Процент на искусство» (Art in Public Places (AAP), Art in Architecture (AiA), Percent per Art), возникшими в 1950–60-е годы и функционирующими до сих пор [2, с. 87]. В России конкурирующей художественной концепцией американскому государственному паблик-арту являлось монументальное и монументально-декоративное искусство. Это понятие мы обозначаем как «Искусство общественных пространств». В США правительство финансировало возведение масштабных абстрактных скульптур на площадях, в зданиях аэропортов, около административных зданий, равно как в СССР осуществлялось возведение памятников вождей коммунизма, декорирование и оформление публичных пространств [3, с. 62].

В настоящее время в китайском академическом сообществе общепринято считать, что концепция искусства общественных пространств начала использоваться в Китае только после 1990-х годов [4, с. 76]. Однако связанные с этим художественные работы начали проводиться еще раньше. Одним из таких ярких примеров являются десять крупных зданий, построенных в 1950-х годах в честь десятой годовщины образования Китайской Народной Республики, а также украшающие их скульптуры, барельефы и фрески.

В XXI веке, особенно в связи с подготовкой к проведению Олимпийских игр в Пекине в 2008 году и Всемирной выставки в Шанхае в 2010 году, искусство общественных пространств получило активное развитие. Это искусство также стало центром внимания теоретиков-искусствоведов, вызвав множество исследований и дискуссий по ключевым вопросам. Постепенно сформировались теории и выводы относительно современного китайского искусства общественных пространств. За последние десятилетия дизайн архитектурной среды и искусство общественных пространств в Китае достигли значительного развития, особенно в крупных мегаполисах, где все большее количество произведений искусства украшает различные уголки городов. Но, несмотря на эти заслуживающие признания достижения, в Китае в этой области все же существует множество проблем.

Проанализируем основные проблемы, влияющие на развитие искусства общественных пространств в Китае.

Правовые документы, соответствующие современному уровню развития искусства общественных пространств, так и не были приняты. Только в середине и конце 1990-х годов появились нормативные доку-

менты, посвященные «городской скульптуре». Например, национальный руководящий документ, выпущенный Министерством строительства в 1993 году, «Порядок размещения городской скульптуры», до сих пор не был пересмотрен. На местном уровне существуют аналогичные проблемы. Например, в наиболее экономически развитом городе Китая Шанхае в 1996 году был принят «Порядок размещения городской скульптуры», который, хотя и был пересмотрен в 2010 году, остается устаревшим и не соответствует современным требованиям развития искусства. Концепция искусства общественных пространств в Китае уже давно вышла за пределы законов о «городской скульптуре». К сожалению, существующие законы не могут охватывать реальные изменения в развитии искусства общественных пространств.

Хотя искусство общественных пространств в определенной степени пересекается с городским планированием и административным управлением, на практике оно, в основном, на него влияет официальной политики. Часто это — необходимость сопровождения крупных мероприятий и других событий, что приводит к волнообразному, краткосрочному строительству без стабильной и долгосрочной системы координации и планирования [5, с. 24]. Например, гигантская статуя Гуань Юя высотой 58 метров, построенная в городе Цзинчжоу провинции Хубэй в 2016 году за 1,7 миллиарда юаней, через всего 4 года из-за проблем с планированием потребовала демонтажа и переноса на другое место, а затраты на демонтаж и перенос достигли 1,5 миллиарда юаней. Такой беспорядок в строительстве искусства общественных пространств приводит к огромной трате ресурсов.

В условиях чрезмерного стремления к скорости и формализации городского развития появляются многочисленные грубые подделки и имитации зарубежных произведений искусства общественных пространств, что приводит к слабому уровню современного китайского искусства общественных пространств. Произведение искусства, расположенное на площади Северного вокзала высокоскоростной железной дороги в Шэньчжэне, «Тянь Синь Цзянь», имеет высокую степень сходства с серией произведений, созданных американской компанией Джеймс Макнабб (James McNabb). Простое копирование и клонирование не только нарушает права авторов, но и препятствует инновациям и развитию творчества местных художников, делая общественное искусство города лишенным уникальности и новизны.

Некоторые существующие в Китае произведения искусства отличаются очень низким уровнем исполнения и художественного качества. Такие произведения не только не улучшают городскую среду, но и делают ее беспорядочной, лишенной эстетики и культурного содержания.

Процессы урбанизации практически полностью исключили возможность наслаждаться окружающей средой. Зачастую человек получает агрессивную среду (гомогенные и агрессивные видимые поля), которая не только не доставляет эстетического наслаждения, но и порождает социальные проблемы [6, с. 326]. Известный китайский исследователь искусства общественных пространств, профессор Пекинского университета Вэн Цзяньцин считает, что вмешательство искусства в пространство не является простой или поверхностной интеграцией и поверхностным копированием, а рождается и укореняется в специфическом местном контексте и существующей экосистеме, формируя соответствие с местной природой и социальной историей, а также всей экосистемой, органично и удачно встраиваясь в них, а не будучи внезапным и изолированным самовыражением [7, с. 21]. Региональная культура предоставляет искусству богатые изобразительные материалы и вдохновляет художников не только не украшение города, но и наделяет их творения символическим смыслом. Интеграция местных культурных элементов позволяет искусству общественных пространств усиливать чувство национальной принадлежности у граждан, способствуя передаче и развитию культурных традиций. Одновременно такая интеграция делает произведения искусства более уникальными, избегая проблем однородности и пустоты содержания. Объекты городской среды состоят из разных подвидов: скульптура, малые архитектурные формы, в том числе и ландшафтная архитектура [8, с. 11]. Искусство общественных пространств может выглядеть гармонично только в том случае, если оно вписывается в окружающую застройку. Например, в зеленой зоне на обочине дороги в центральном деловом районе (CBD) Пекина находится множество скульптур, имитирующих скульптуры острова Пасхи. Первоначальной целью их установки было подчеркивание международного характера, но они совершенно не гармонируют с окружающей средой и не имеют никакой связи с историей и культурой Пекина, что создает очень резкое негативное впечатление.

Подверженность обсуждениям является важным аспектом общественного искусства [9, с. 63], однако в Китае этого трудно достичь. В процессе принятия решений по проектам обычно на первое место ста-

вятся идеология и образовательная функция, тогда как визуальная эстетика и художественные концепции остаются на втором плане, и общественность часто оказывается в пассивной роли, не имея возможности эффективно участвовать и взаимодействовать в выборе произведений монументального искусства. Это тесно связано с существующей операционной системой. В настоящее время источники финансирования искусства в Китае включают три основные части: фиксированные правительственные бюджетные ассигнования, специальные правительственные субсидии на конкретные арт-проекты и вложения застройщиков. Однако из-за недостатков в системе надзора, отсутствия эстетических навыков и чрезмерной коммерциализации процесса разработки некоторые произведения искусства общественных пространств неизбежно превращаются в экспериментальные проекты, продиктованные волей чиновников, которые в спешке создаются для оформления краткосрочных городских мероприятий и художественной оценки политических достижений. Такие произведения трудно установить в широком и точном соответствии с общественными потребностями; либо они демонстрируют вульгарный коммерческий дух, не гармонирующий с основным стилем города, либо представляют собой беспорядочные сочетания форм, лишенные глубокой гуманистической мысли [10, с. 72].

В 2023 году произошел скандал, связанный со скульптурой «Нюлан и Чжыню» в уезде Лушань провинции Хэнань. Нюлан и Чжыню — персонажи древнекитайской легенды, символизирующие верную любовь. Нюлан был фермером, а Чжыню — небесной феей. Они были разлучены, но каждый год на седьмой день седьмого месяца встречаются на Млечном Пути, благодаря мосту из сорок. Эта легенда является основой праздника Циси и символизирует верность и любовь супругов. Скандал вокруг этого памятника вызвал широкий политический резонанс, подчеркнув проблему отсутствия опроса общественного мнения по поводу размещения произведений искусства общественных пространств в Китае. Скульптура стоимостью 7,15 миллиона юаней была построена без широкого общественного обсуждения, потому что процесс принятия решений не предусматривал участия общественности. Высокая стоимость изготовления памятника особенно сильно выделялась на фоне крайне бедного региона. Скульптура была почти идентична другой статуе в городе Чанша, провинции Хунань, что вызвало обвинения в плагиате. Стоимость изготовления той скульптуры в Хунани составляла всего 170 тысяч юаней, что также

вызвало вопросы у общественности по поводу использования правительственных средств. Уровень исполнения скульптуры подвергся критике, и многие выразили недовольство ее художественной ценностью.

Эти проблемы не только препятствуют развитию китайского дизайна архитектурной среды, но и влияют на участие общественности в обсуждении произведений искусства. Результаты нашего исследование позволили сделать вывод, что для дальнейшего развития искусства общественных пространств необходимо совершенствование в следующих направлениях:

1. Совершенствование соответствующих законов и нормативных актов, создание совершенной правовой базы и механизмов надзора. Необходимо четко определить источники и механизмы обеспечения финансирования строительства, установить прозрачные процедуры использования и аудита средств. Уточнить требования к оригинальности художественных произведений, защитить права интеллектуальной собственности художников и их работ, предотвратить плагиат. Обеспечить участие общественности в процессе принятия решений по проектам. Создать строгие механизмы оценки и экспертизы искусства общественных пространств и т. д.

2. Разработка долгосрочных и стабильных планов развития искусства общественных пространств, чтобы избежать краткосрочных действий и расточительства ресурсов. Планирование также должно включать в себя меры по поддержанию и охране существующих произведений искусства в общественных пространствах, обеспечивая их непрерывное развитие. В зависимости от развития общества и требований времени следует своевременно корректировать планы, чтобы они отражали современные тенденции в дизайне архитектурной среды города.

3. Содействие координированному развитию дизайна архитектурной среды и искусства общественных пространств. Художники при создании произведений искусства должны в полной мере учитывать форму и функциональные связи произведений с окружающей архитектурной средой, обеспечивая их визуальное единство. Поощрять оригинальность для повышения уровня творчества в искусстве общественных пространств в Китае. Учредить специальные фонды для поддержки творчества и исследований художников, занимающихся таким искусством. Путем проведения конкурсов выявлять и поддерживать выдающиеся оригинальные произведения. Шанхайский «Сезон искусства обществен-

ных пространств», проводимый раз в два года, каждый раз определяет одну тему и проводит открытый конкурс произведений искусства со всего мира. Художники, чьи работы отобраны, получают премии от 300 до 100 тысяч юаней, что значительно повышает энтузиазм художников и уровень их произведений [11].

4. Содействие глубокой интеграции искусства общественных пространств с региональной культурой. Интеграция региональной культуры в дизайн архитектурной среды и искусство общественных пространств не только позволяет четко отразить этнические и региональные особенности определенной местности, но и внедрить эти культурные ценности во все аспекты социальной жизни. Поощрять художников в процессе творчества глубже понимать и интегрировать местную культуру, чтобы произведения могли отражать региональные особенности и культурное содержание.

5. Повышение участия общественности в проектах искусства общественных пространств. При соблюдении культурных прав граждан, в Китае важной задачей является пробуждение общественного осознания участия в социально значимых проектах и повышение культурного уровня общественности в отношении искусства. Через различные каналы необходимо собирать разные предложения общественности, чтобы проекты искусства общественных пространств действительно отражали потребности и желания граждан. Путем участия общественности повысятся социальное признание и культурная ценность проектов.

Заключение

В заключение следует отметить, что, несмотря на определенный прогресс, достигнутый в развитии искусства общественных пространств в Китае, остаются нерешенными такие проблемы, как несовершенство законодательной базы, недостаток инноваций в художественном творчестве, слабая интеграция с региональной культурой и низкий уровень участия общественности. Для решения этих проблем предлагаются следующие меры: совершенствование законодательства, создание совершенной правовой базы и механизмов надзора; разработка долгосрочных и стабильных планов развития искусства общественных пространств, чтобы избежать краткосрочных действий и расточительства ресурсов; поощрение оригинального дизайна, учреждение специальных фондов для поддержки художественного творчества; содействие глубокой инте-

грации искусства общественных пространств с региональной культурой; повышение участия общественности, чтобы проекты действительно отражали потребности и желания граждан; содействие координированному развитию дизайна архитектурной среды и искусства общественных пространств. Эти комплексные меры могут повысить общий уровень искусства общественных пространств в Китае и способствовать его здоровому и устойчивому развитию.

Список литературы:

1. *Уваров В.Д., Лю Фан.* Влияние различных культур на произведения скульптуры и таписсерии, предназначенные для общественных пространств // Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК2022»: сборник материалов Часть 3. — Москва: ФГБОУ ВО «РГУ им. А. Н. Косыгина», 2023. — С. 241–247.

2. *Карцева Е.А.* Эволюция искусства в общественных пространствах: смена институциональных моделей // Артикульт. — 2021. — № 4 (44). — С. 86–93.

3. *Карцева Е.А., Звягинцева М.Л.* Паблик-арт: терминологические подходы и критерии идентификации // Артикульт. — 2020. — № 1 (37). — С. 58–73.

4. *Пань Цзюньфэн.* Текущее состояние и перспективы развития искусства в современном Китае // Искусствоведение. — 2007. — № 11. — С. 76–77.

5. *У Динъюй.* В направлении нового синтеза — размышления о развитии городской скульптуры в Китае // Изобразительное искусство. — 2023. — № 6. — С. 62–65.

6. *Уваров В.Д.* К Вопросу применения искусства таписсерии в интерьерах общественных зданий в XX–XXI вв. // Вестник славянских культур. — 2022. — № 65. — С. 325–332.

7. *Вэн Цзяньцин*. Смысл ценности, превосходящей сущность // Литературоведение. — 2009. — № 9. — С. 19–26.

8. *Уваров В.Д., Чираева К.С.* Организация искусства таписсерии в городской среде // Бизнес и дизайн ревю. — 2018. — № 3 (11). — С. 11.

9. *Сюн Шитао.* О концепции общественного искусства и формировании городского пространства // Скульптура. — 2023. — № 1. — С. 62–65.

10. *Цзи Синь*. Исследование текущего состояния и тенденций развития общественного искусства в китайских городах // Вестник Даляньского университета. — 2010. — № 5 (31). — С. 70–73.

11. Шанхайский сезон искусства общественных пространств. Официальный сайт. — URL: https: //www.susas.com.cn/index.html (дата обращения: 12.06.2024).