А.А. РОЖНИКОВ
Директор Института изобразительного искусства и дизайна Гжельского государственного университета
e-mail: arozhnikov@mail.ru

A.A. ROZHNIKOV
Director of the Institute of Fine Arts and Design of Gzhel State University
e-mail: arozhnikov@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_1_246_253

СКУЛЬПТУРА НА УЛИЦАХ: КАК ИСКУССТВО МЕНЯЕТ ВОСПРИЯТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

SCULPTURE ON THE STREETS: HOW ART CHANGES THE PERCEPTION OF THE URBAN ENVIRONMENT

В статье поставлен акцент на роль скульптур в улучшении визуальной привлекательности и создании уникального облика городских пространств. Освещено, как эти элементы дополняют архитектурно-ландшафтный дизайн и способствуют формированию информационного образа города. Также подробно изучены теоретические аспекты использования скульптур в городском контексте и их вклад в общую структуру и благоустройство города, подчеркивается их значимость в создании привлекательного и узнаваемого городского пространства в условиях цифровизационных преобразований. Даны авторские выводы по вопросам того, как искусство способно менять восприятие городского пространства.

The article focuses on the role of sculptures in improving the visual appeal and creating a unique appearance of urban spaces. It highlights how these elements complement architectural and landscape design and contribute to the formation of an informational image of the city. The theoretical aspects of the use of sculptures in an urban context and their contribution to the overall structure and improve-

ment of the city are also studied in detail, emphasizing their importance in creating an attractive and recognizable urban space. The author's conclusions are given on the issues of how art can change the perception of urban space.

Ключевые слова: скульптура, пространство, цифровизация, технология, арт-объект.
Keywords: sculpture, space, digitalization, technology, art object.

Введение

В процессе трансформации городских территорий люди не только ищут обеспечения своих основных нужд в плане безопасности и уюта, но и стремятся придать эстетичный вид своему окружению. В итоге урбанистическое пространство обретает статус источника уникальных знаков и символов, открывающих перед городскими жителями и туристами глубинные смыслы, способствующие лучшему восприятию духа места, его культурной идентичности и исторического пути. В этой связи городские скульптуры выступают важнейшими маяками, ведущими к осознанию слияния и взаимодействия традиционных и новаторских культурных течений [1, с. 19].

Создание городской скульптуры влияет на улучшение восприятия городских зон, способствуя повышению культурного статуса и социального интереса к местам установки скульптурных работ. Отмечено, что городская скульптура и элементы садово-паркового искусства действуют как дополнительные элементы, направленные на развитие и обогащение урбанизированного пространства. Основная идея заключается в анализе того, как человек воспринимает и распознает городской ландшафт, связаны с вкладом городской скульптуры в создание привлекательного и культурно обогащенного городского окружения.

Цель исследования — изучение основных аспектов модернизации городского пространства под влиянием существующих и новых скульптурных объектов.

Материалы и методы исследования. Общие и частные методики познания, обобщение, комплексный обзор, графическая интерпретация результатов.

Результаты исследования. Основная цель, которую преследуют создатели скульптурных композиций, заключается в том, чтобы расширить границы восприятия за счет преобразования обыденного вида городских

улиц в нечто, придающее им новое измерение и улучшающее туристическую привлекательность. Эти произведения искусства не только обогащают урбанизированное пространство, но и способствуют глубокой рефлексии о смысле существования и помогают людям переосмыслить свои жизненные ориентиры. Более того, они могут стирать линии разделения между реальным и созданным цифровым мирами, тем самым открывая аудитории доступ к новому способу взаимодействия с искусством, который расширяет представления о пространстве, выходя за обычные рамки и достигая уровня эстетического возвышения. В настоящее время, создатели городской скульптуры и дизайнеры сталкиваются с необходимостью формирования объектов, которые не только эстетически привлекательны, но и уникальны. Это задание требует от них внедрения современных технологий. Особенно важно, чтобы эти творения гармонировали с городским архитектурным и колористическим окружением. Современная городская скульптура, превышая роль простого украшения, направлена на повышение престижа пространства. При этом она также способствует размышлениям о ценностях, общих для всего человечества [4, с. 871].

На наш взгляд, в современном искусстве, особенно в скульптуре, основополагающим аспектом является ее способность соответствовать текущим стандартам, что, в свою очередь, во многом определяется тщательным подходом к подбору материалов. Это делает универсальность самым значимым атрибутом скульптуры.

Искусство скульптуры, которое тесно связано с конкретным временем и местоположением, имеет уникальную способность трансформировать обыденные пространства и подчеркивать привлекательность городов. Раньше в российских городах преобладали, в основном, монументальные скульптуры. Однако сейчас, на фоне изменения восприятия окружающей среды и эволюции эстетических вкусов, происходит обогащение пространства новаторскими скульптурными работами. Эти произведения играют ключевую роль в формировании облика и духа среды. Примером такого обновления является скульптурная группа «Клоуны», установленная в Москве. В июле 2002 года, прямо напротив Цирка Юрия Никулина, на зеленой территории Цветного бульвара, начал свою работу особенный фонтан. Это место было выбрано неслучайно, ведь динамичность представлений в цирке нашла свое отражение в концепции фонтана, получившего название «Динамический». Созданием этой семиметровой бронзовой конструкции занимался известный скульптор Зураб Церетели (рис. 1).

Основной мотив фонтанного ансамбля — это вечный карнавал, воплощенный в архитектуре. Произведение оживляется за счет динамичного образа центральной скульптуры: клоуна-гимнаста, укрощающего разноцветный одноколесный велосипед. Он мастерски балансирует, держа в одной руке зонтик, с которого ручьями струится вода, а в другой — чемодан, из которого неуклюже выбирается еще один клоун. Этот зрелищный элемент размещен посредине гранитной ванны, окаймленной бронзовым орнаментом. Из-под этой рамы вырывается более сотни водяных столбов, что привносит в сцену бесконечную живость и изменчивость. Произведение, созданное Церетели, завораживает своей способностью моментально менять высоту струй, создавая иллюзию бурлящей жизни и энергичности. Возле фонтана разместились уникальные бронзовые изваяния, представляющие клоунов, застывших в разнообразных позах, дополненные цирковыми атрибутами — огромная обувь, элегантная шляпа, загадочный чемодан и изящная трость, — все это выполнено из блестящей меди. Создание городской скульптуры требует тщательной подготовки: выбора подходящего места, времени и гармоничного сочетания с окружающей средой, чтобы скульптура не только украшала пространство, но и естественно дополняла общую архитектурную композицию [5].

Рис. 1. Скульптурная композиция «Клоуны»

Сегодня практика создания городской скульптуры активно включает в себя применение цифровых технологий, обозначая тем самым формирование нового течения, где инновационные средства становятся главными инструментами творчества. Эволюция в направлении цифрового искусства становится таким очевидным феноменом, что его влияние не только заметно сейчас, но и обещает иметь долгосрочное значение в будущем. Разнообразие методов интеграции диджитал элементов в арт-объекты подчеркивает необходимость глубокого изучения и анализа этого тренда критиками и историками искусства. В настоящее время значимым аспектом исследовательской работы является сбор и организация фактической информации, проводимой как национальными,

так и международными учеными, в контексте использования современных цифровых технологий в области скульптуры и пластики [2].

Рис. 2. К. Каллехер. «Волна». Ханчжоу (Китай), 2022 г.

В современном мире, благодаря развитию научных достижений и увеличению производства компьютеров и цифровых продуктов, произошел значительный сдвиг в осознании роли электричества в искусстве. В частности, скульпторы начали активно включать новые технологии в создание скульптурного образа, чем вызвали разнообразие в методах и подходах, которые сегодня находят широкое применение. Важно отметить, что сегодня многие художники, использующие цифровые технологии, предпочитают работать с программами для 3D-моделирования и визуализации, что позволяет им демонстрировать заказчикам потенциальный результат. Это изменение подходов к созданию скульптуры подчеркивает, как научно-технический прогресс влияет на художественное творчество, меняет восприятие пространства, открывая новые горизонты и возможности [3].

Применение данного подхода значительно сокращает риск возникновения недопонимания при оценке результатов. В качестве иллюстрации можно упомянуть пример К. Келлехера, который активно применяет эту методику. Он начинает с демонстрации своих проектов в цифровом формате, располагая их на фоне городских пейзажей, а затем с высокой точностью воплощает эти проекты в физические объекты, используя передовые технологии (рис. 2).

Проект «Театр исчезновения», представленный на крыше Метрополитен-музея, стал результатом уникального взаимодействия между музеем и А.В. Рохасом из Аргентины, основанного на передовых цифровых технологий. Эта инициатива воплотилась в создании 16 оригинальных цифровых скульптур, для которых были использованы как образы сотрудников музея и их близких, так и изображения почти ста объектов из коллекции Метрополитен. Рохас воспользовался цифровым сканированием для создания этих произведений, которые затем были воплоще-

Рис. 3. «Театр исчезновения». Нью-Йорк (США), 2017 г.

ны в физический формат с использованием оборудования с числовым программным управлением, причем композиция выполнены в двух цветовых решениях: белом и графитовом. В экспозиции А.В. Рохаса прослеживается уникальный подход: не только был изменен контент оригинальных произведений, включая их размеры, но и представленный материал затрудняет распознавание в скульптуре их истинных образцов. Это творчество ведет зрителей обратно в эпоху, когда оригиналы не могли находиться на публичном показе в Метрополитене и использовались гипсовые копии [7].

Размещение скульптур в городских пространствах значительно способствует улучшению внешнего вида и созданию уникального облика местности. Они не только украшают область, но и служат ключевыми элементами для обогащения визуальной культуры, способствуя интеграции общины и формированию уникальной идентичности. В процессе организации городских пространств крайне важно учитывать как расположение значимых исторических объектов, так и общий план территории, включая зонирование по тематикам. Внедрение скульптурных элементов в общественные зоны признано одним из наиболее инновационных и эффективных методов для достижения эстетической и функциональной ценности в архитектурном оформлении.

На наш взгляд, городская скульптура играет уникальную роль, преобразуя ее восприятие на нескольких уровнях.

Во-первых, она придает уникальный характер и легко узнаваемый облик местности, улучшая ее архитектурно-пространственные качества. Создатели этих произведений искусства, будь то архитекторы или скульпторы, стремятся к тому, чтобы их работы гармонично сочетались с урбанизированным пространством.

Во-вторых, городская скульптура обогащает пространство дополнительными слоями значений. Она может как эффективно организовывать пространство вокруг себя, так и вносить визуальное разнообразие в общую композицию, превращаясь в яркий ориентир в городском ландшафте.

Наконец, она вносит элемент неопределенности и многозначности в восприятие городской архитектуры. Бывает так, что скульптура интегрируется в уже насыщенное различными архитектурными элементами пространство, иногда даже вступая в конфликт с ними, тем самым создавая собственную уникальную территорию и добавляя новый слой интерпретации к существующей обстановке.

Городская скульптура обогащает урбанизированное пространство, внося в него глубокие значения. Она способствует не только визуальному улучшению, образуя места для расслабления и наслаждения, но также вводит в обращение новые культурные символы и идеи. К тому же, наличие арт-объектов в городе оказывает влияние на эмоциональное и психологическое состояние жителей, придавая отдельным уголкам города уникальность и выделяя их на фоне остальной городской среды благодаря тщательно продуманным композициям.

Заключение

В завершение важно подчеркнуть, как городская скульптура, являясь средством искусства, отражает культурные, социальные и технологические аспекты эволюции общества, преобразование его взглядов и восприятия мира. С учетом проникновения цифровых технологий в условия жизнедеятельности, городская скульптура преобразовалась, отображая текущие тенденции и вписываясь в городскую среду как экспериментальный объект. Это позволило ей стать не только центром привлекательности для жителей города, но и обрести новое измерение в своей форме, где цифровые технологии играют основную роль. Таким образом, рядом с классическими монументами появляются новые формы, демонстрирующие смелые идеи и подходы, что делает современную городскую скульптуру более доступной и интересной для восприятия.

Список литературы:

1. *Аманжолова Д.А.* Городская скульптура как фактор конструирования этнической и гражданской идентичности в постсоветских обществах // Современные проблемы сервиса и туризма. — 2013. — № 4. — С. 18–28.

2. *Витюк Е.А.* Значение скульптуры в формировании городского пространства / Е.А. Витюк, П.В. Мавшов // Colloquium-Journal. — 2019. — № 14–2 (38). — С. 12–14.

3. *Сергеев А.Г.* Характеристика понятия цифровой скульптуры через художественный образ / А.Г. Сергеев // Искусство и культура. — 2021. — № 2 (42). — С. 34–38.

4. *Темникова Е.А.* Скульптура как элемент, формирующий городскую среду / Е.А. Темникова // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре. Архитектура и градостроительство: сборник статей 78-ой всероссийской научно-технической конференции, Самара, 19–23 апреля 2021 года. — Самара: Самарский государственный технический университет, 2021. — С. 867–874.

5. Фонтан «Клоуны» на цветном бульваре [Электронный ресурс]. — URL: https://mos-holidays.ru/fontan-klouny-na-cvetnom-bulvare/ (дата обращения: 03.11.2024).

6. Ken Kelleher Sculpture. — URL: kenkelleher.com (дата обращения: 03.11.2024).

7. *Rojas A.V.* The Theater Of Disappearance. — URL: translated.turbo pages.org/proxy_u/enru.ru.3b2ce90e-6342a176-354a31ad-74722d776562/https/www.timeout.com/newyork/art/adrian-villar-rojas- the-theater-of-disappearance (дата обращения: 03.11.2024).