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_254_261

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ИСКУССТВА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ: РОЛЬ СКУЛЬПТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

THE INTERACTION OF MAN AND ART IN THE URBAN ENVIRONMENT: THE ROLE OF SCULPTURE IN PUBLIC LIFE

В статье изучается основы взаимодействия человека и искусства в городском пространстве. Выделяется роль скульптуры в жизни социума. Выявлены характерные принципы расположения городской скульптуры в открытых общественных пространствах архитектурной среды. Формулировка ключевых концепций, исходящих из отношений между компонентами системы, включая среду, скульптуру и человека, играет важную роль в современном понимании архитектуры. Эти принципы действуют, как зеркало, отображающее динамику взаимоотношений между архитектурной средой, культурным сообществом и сферой скульптуры, что имеет существенное значение для развития теории архитектуры и ее исторического контекста.

The article examines the basics of human and art interaction in urban space. The role of sculpture in the life of society is highlighted. The characteristic principles of the arrangement of urban sculpture in open public spaces of the architectural environment are revealed. The formulation of key concepts emanating from the relationship

between the components of the system, including the environment, sculpture and man, plays an important role in the modern understanding of architecture. These principles act as a mirror reflecting the dynamics of the relationship between the architectural environment, the cultural community and the sphere of sculpture, which is essential for the development of the theory of architecture and its historical context.

Ключевые слова: скульптура, искусство, пространство, город, человек.
Keywords: sculpture, art, space, city, man.

Введение

В историческом контексте отмечена длительная практика украшения городского пространства с помощью скульптур, которые представляют собой широкий спектр форм и изображений. С давних времен городские пейзажи обогащаются скульптурами, воплощающими широчайший спектр форм и идей. В ходе столетий, художники вкладывают в эти творения собственное видение мира, реализуя через них свои мечты и эстетические стремления [2, с. 12–13].

Скульптура как элемент визуального искусства занимает ключевое место в культурной жизни общества, служит отражением его духовных стремлений, эмоций и коллективного восприятия мира. Она не только способствует обмену идеями и взаимопониманию между людьми, но и обогащает личностное развитие, предоставляя возможности для размышлений и культурного взаимодействия. Более того, скульптурный объект может выступать в роли музы, стимулируя креативность и творческую активность. Создавая единое культурное пространство для обмена мнениями и впечатлениями, она призывает к общению и взаимному восхищению, тем самым укрепляя социальные связи и способствуя формированию более глубокого понимания культурного наследия.

Цель исследования — изучение роли скульптуры в общественной жизни, в качестве основы взаимодействия между человеком и искусством.

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

Результаты исследования. В классическом определении скульптурного искусства выделяются четыре типа: монументальная, монументально-декоративная, декоративная и станковая скульптуры. Это разделение уже не в полной мере отражает все разнообразие и специфику скульптурных работ, встречающихся в современных городских пространствах. В настоящее время городское искусство сложно представить без влияния паблик-арта и стрит-арта, которые значительно обогатили сферу создания скульптурный образ, активно развивавшейся до середины XX-го века. Несмотря на очевидное слияние с традиционными формами, такими как монументальная и декоративная скульптура, визуальное искусство, получившее начало на улицах, часто не получает заслуженного признания как полноценный элемент урбанистического искусства. В свете этого выбор терминологии, отдавая предпочтение понятию «скульптура открытых общественных пространств», подчеркивает его важность и многообразие в контексте современной культуры. Монументальные скульптуры, размещенные в открытых городских пространствах, играют основополагающую роль в формировании культурного и стилистического образа местности. Эти творения не просто украшают город, но и вносят вклад в его архитектурно-художественный ландшафт, отражая взгляды и чувства их создателей к окружающему миру. Благодаря своей художественной и социальной значимости, они становятся важной частью пространства, способствуя развитию общественных и культурных связей в рамках городской среды [3, с. 23].

К сожалению, из-за нехватки внимания к разнообразию окружающей среды пространства, в которых живет человек, часто теряют свою индивидуальность. Это происходит на фоне стремительного развития строительства и расширения городских территорий, что ведет к нарушению гармонии. В ответ на эту проблему современное градостроительство и архитектура все чаще прибегают к использованию малых архитектурных форм, чтобы восстановить баланс. Архитектурные формы включают в себя различные декоративные объекты такие как скульптуры, фонтаны, водоемы, трельяжи, решетки, а также альпийские горки и рокарии. Комфорт в городской среде частично формируется элементами, такими как торговые павильоны, скамьи, заборы, указательные знаки и прочее, которые выполняют важную практическую функцию. В то же время нельзя недооценивать значение городской монументальной и декоративной скульптуры, которая представляет собой доступное широкой публике произведение искусства, способное украсить архитектурный ансамбль и

привнести в городской пейзаж неповторимый шарм, вызывая интерес у местных жителей и посетителей города. Скульптурные композиции находят идеальное место в зонах отдыха, где у прохожих появляется возможность задуматься над их значением и историей, стоящей за каждой из них [2, с. 13].

Рис. 1. Скульптурная композиция «Колесо жизни»

В нашем обществе важную роль занимают скульптурные образы, являющиеся главным элементом визуального искусства. Их создание не только отражает глубинные идеи, эмоции и культурные взгляды, но и способно влиять на социальное мнение, благодаря тому, как автор представляет свои взгляды на жизнь через свое творчество. Изюминка декоративной скульптуры проявляется не только в ее содержании, но и в выборе используемых материалов и методах выражения, которые призваны усилить визуальное восприятие и передать характерные черты будущей фигуры, включая ее динамичность, текстуру и эмоциональный оттенок. В процессе осмотра скульптуры, обходя ее со всех сторон, наблюдатель обнаруживает новые аспекты в ее структуре, создавая впечатление динамичности и морфологических изменений в фигурах [4, с. 141].

Декоративная скульптура зачастую идеально вписывается в пространства, предназначенные для релаксации, ведь у отдыхающих появляется возможность глубже погрузиться в идеи и истории, заложенные в их основу. В качестве примера можно привести парк скульптур Вигеланд в Осло, где установлено более двух сотен скульптурных композиций, что делает его весьма желанным местом для посещения среди туристов. Давайте более детально ознакомимся с некоторыми из них. На рисунке 1 представлена работа архитектора, под названием «Колесо жизни» (рис. 1) [7].

Эта скульптура создана из бронзы и имеет в диаметре три метра, отражает метафорический путь человека через жизнь — от начала к концу, а затем — к возрождению, представляя собой круг из взаимосвязанных фигур людей, что символизирует непрерывный цикл существования.

Следующая композиция «Монолит» воплощает в себе сцену, где фигуры людей, кажется, стремятся к небесам. Вопреки разнообразным интерпретациям, одно неизменно: произведение подчеркивает тему бесконечного цикла жизни и возрождения (рис. 2) [7].

В парке Вигеланд творчество воплощено в бронзовых, гранитных и кованых железных скульптурах, которые исследуют глубокие элементы человеческого опыта, такие как любовь, рождение, смерть, юность и взросление, а также межличностные отношения. Эти скульптурные работы не только украшают пространство, но и придают ему новое значение, обогащая культурную атмосферу городского пространства. В последнее время наблюдается сдвиг в художественных предпочтениях, отражающий измененное отношение к окружающему миру: если раньше в городах превалировала монументальная скульптура, то теперь акцент делается на подобные новаторские и интегральные проекты, которые способны преобразовать даже самые обыденные уголки в чем-то уникальное и возвышенное, тем самым усиливая привлекательность и идентичность территорий [6; 7].

В настоящее время становится особенно важным использовать арт-инсталляции для зримого отображения взаимодействия человека и искусства в городском пространстве. Это актуально, поскольку современные мегаполисы, некогда богатые вековыми обычаями, преобразуются в места, где доминирует концепция проживания «здесь и сейчас», теряя свою духовную наполненность и превращаясь в безжизненные технологические ландшафты. Арт-инсталляции выступают как мощный инструмент, способный визуализировать утрату горожанами их естественной связи с природой, размывание традиционных ценностей и изменения в образе жизни и мышлении, вызванные городским развитием. В прошлом веке американец Джордж Сегал, известный как художник и скульптор, использовал свое творчество для отражения насилия, присущего городской атмосфере. Сегал создавал сцены, в которых он размещал фигуры из гипса в необычных ситуациях, символизируя через это изоляцию человека в современном мире. Эти работы подчеркивали ощущение одиночества, которое испытывает городской житель, окруженный людьми и предметами, но в то же время чувствующий себя оторванным от них [1, с. 256].

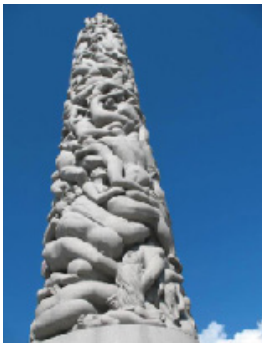

Рис. 2. Скульптурная композиция «Монолит»

В работах С. Туника инсталляции уникально сочетают элементы скульптуры, перформанса и ленд-арта, что ставит в центр обнаженное человеческое тело в контексте пространства.

Туник заранее информирует заинтересованных лиц о деталях предстоящего арт-события, после чего организует композиции из голых людей, расставляя их в нужные позиции среди городских ландшафтов. В контексте ускорения городской жизни автор замечательно иллюстрирует трансформацию социальных связей, где временность и анонимность становятся новой нормой, вызывая отторжение традиционных ценностей. Эта динамика порождает среду, аналогичную «эре одноразовых стаканов», где жители города сталкиваются с чувством потерянности и дискомфорта, ощущая напряжение, беспокойство, раздражение и агрессию. Жизнь в большом городе превращает его жителей в «бесчувственных роботов», подавляя их человечность под тяжестью загрязнения, шума, и постоянной суеты. Запахи выхлопных газов, грохот транспорта, вибрации земли под ногами, проникающая в легкие пыль, а также бесконечные потоки людей и транспорта, борьба за личное пространство и постоянное воздействие агрессивных факторов среды превращают жизнь населения в непрекращающуюся борьбу за комфорт, в результате которой возникают негативные физиологические и психологические переживания. В конечном счете, город становится своеобразной «культурной свалкой», где перемешиваются различные аспекты существования [5].

Скульптура играет основную роль в культурной и общественной жизни, выполняя несколько важных функций.

1. Она служит «мостом», соединяющим индивида с прошлым, позволяя через визуальное искусство погружаться в исторические эпохи, знакомиться с мифами, традициями и великими личностями. Это способ сохранения и передачи культурного наследия и идентичности народов.

2. Скульптура создает уникальное пространство для обмена мыслями и чувствами, объединяя людей различных возрастов и культур. Оно стимулирует диалог, позволяет делиться впечатлениями и укрепляет социальные связи.

3. Кроме того, скульптура влияет на индивидуальное развитие, стимулируя размышления и креативность. Она может вдохновлять на новые идеи, способствовать эмоциональному и интеллектуальному обогащению.

Восприятие красоты и развитие вкусовых предпочтений происходит через осмысление скульптурного искусства. Монументальная и декоративная скульптура, отображая изящество реального мира, влияют на формирование взглядов у наблюдателя. Это играет основополагаю-

щую роль в образовательном процессе, особенно среди молодых людей. Педагогическая работа с использованием скульптурных образов предоставляет шанс объяснить молодому поколению их значение и историю в понятной форме, подходящей для их возраста, что делает эти произведения визуального искусства не только прекрасными, но и образовательными инструментами.

Заключение

Изучение особенностей создания и роли монументальной и декоративной скульптуры в современном городском пространстве является критически важным аспектом в дискурсе искусства и социального взаимодействия. Эти элементы формируют уникальный комплекс, требующий глубокого анализа и тщательного понимания. Разработка стратегий для эффективного управления и анализа скульптуры призвана усилить ее роль и значимость в урбанистическом контексте современности. Важность наличия монументальной и декоративной скульптуры в обогащении и дополнении городского ландшафта неоспорима. Эти произведения искусства не только украшают пространство, но и способствуют созданию уникального, логически обоснованного облика для городского пространства, сохраняя при этом его естественную гармонию. Через восприятие скульптуры, человечество учится видеть красоту в окружающем мире, что обогащает эстетическое восприятие и формирует личные представления о прекрасном. Именно поэтому крайне важно вносить элементы скульптуры в те участки городского пространства, где ощущается потребность в визуальном разнообразии, дополнительной детализации и выделении ключевых точек.

Список литературы:

1. *Веселова М.Н.* Художественная инсталляция как форма выражения проблемы взаимодействия человека и современного города / М. Н. Веселова // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. — 2015. — Том 206. — С. 254–262.

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. *Ибрагимова А.Ф.* Принципы расположения городской скульптуры в открытых общественных пространствах архитектурной среды / А.Ф. Ибрагимова

// Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. — 2017. — № 3 (41). — С. 23–31.

4. *Саенко А.Р.* Роль скульптуры в современной жизни человека / А.Р. Саенко // Дизайн и искусство — стратегия проектной культуры XXI века (ДИСК-2016): сборник материалов Всероссийской научной конференции молодых исследователей, Москва, 07–09 декабря 2016 года. — Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет дизайна и технологии», 2016. — С. 140–141.

5. *Туник С.* «Ню», доведенное до крайности. — URL: http: // rumbur.ru (дата обращения: 03.11.2024).

6. Назначение и классификация малых архитектурных форм [Электронный ресурс]. — URL: http://landscape.totalarch.com/appointment_classification_small_architectur al_forms (дата обращения: 02.11.2024).

7. Парк скульптур в Осло — грандиозное творение Густава Вигеланда [Электронный ресурс]. — URL: https://kuku.travel/country/norvegiya/goroda-i-kurorty-norvegiya/oslo/parkskulptur-v-oslo-grandioznoe-tvorenie-gustava-vigelanda/ (дата обращения: 02.11.2024).