Т.Ю. ЕГОРОВА
Кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры дизайна и архитектуры АГИК
e-mail: egorova-tatiana@yandex.ru

T.Y. EGOROVA
Candidate of Art History, senior lecturer of the department of design and architecture of the Altay state institute of culture (AGIK)
e-mail: egorova-tatiana@yandex.ru

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АУРА ГОРОДА: ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОНТЕКСТА В ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ARTISTIC AURA OF THE CITY: THE AESTHETIC VALUE OF CONTEXT IN THE DESIGN OF THE URBAN ENVIRONMENT

В статье преломляется понятие «аура», предложенное В.Беньямином для раскрытия значения художественных характеристик городской среды. Художественная аура города рассматривается как качество городской среды, выявляются новые возможности реализации средового подхода в современных условиях проектирования.

The article refracts the concept of «aura», proposed by V.Benhamin to reveal the meaning of artistic characteristics of the urban environment. The artistic aura of the city is considered as the quality of the urban environment, and new opportunities for implementing the environmental approach in modern design conditions are revealed.

Ключевые слова: аура, городская среда, дизайн среды, эстетические качества среды.
Keywords: aura, urban environment, environment design, aesthetic qualities of the environment

Современная городская среда представляет собой сложную структуру, развертывающуюся во времени и в пространстве. Это много-

мерное явление, формирующееся в результате художественного синтеза разных культурных эпох, контекстов, смыслов. Вместе с тем среда текуча, динамична, неуловима. Сегодня на нее воздействуют самые разнообразные факторы: от экологической ситуации, активного внедрения информационных технологий до временных архитектурных конструкций и случайных деталей, поэтому формирование гармоничной городской среды — сложная профессиональная задача, в которой разработка архитектурного каркаса составляет лишь часть проблем. Городская среда — это конгломерат образов и впечатлений самого разнообразного свойства, возникающих у зрителя от наблюдения зданий, объединяющего их пространства, и не только. Сложность и многоаспектность возникающих задач гармонизации среды определяются наличием в ней других, активно звучащих, разнообразных по форме и масштабу объектов: от оригинальных арт-конструкций, произведений монументального искусства до стандартных элементов, составляющих самостоятельные зрительные ряды. Таким образом, содержание городской среды — сложное напластование зрительных форм, определяющих эстетическое содержание как всего глобального феномена города, так и существующих внутри собственного смыслового поля.

Сегодня в создание городского пространства, наряду с архитекторами, включены дизайнеры, социологи, культурологи, музееведы, искусствоведы. Единым полем диалога, целью которого будет выработка новых подходов к гармонизации городского пространства, моделированию новых векторов его развития в условиях нарастания тенденций виртуализации и перформизации культуры, может стать урбоэстетика, синтезирующая узкоспециализированные позиции, дающая более широкий угол зрения на проблемы формирования городской среды.

В архитектурной теории при большом разнообразии терминов («культурный ландшафт», «среда», «урбанистическое пространство», «градостроительный ансамбль») нет устоявшегося понятия, которое описывало бы качества общей средовой ситуации и которым могли бы оперировать не только зодчие, но и другие специалисты, участвующие в процессе разработки облика города.

В современной практике дизайна необходимо учитывать не только характеристики формирующих ее материальных элементов, пространственных связей между этими элементами, но и ее ассоциативное и символическое значение, проектировать переживание и оце-

нивание среды. Предпринимаемый анализ наличной ситуации и разработка новых направлений должны охватывать весь культурно-образный контекст города в самых широких пределах. А здесь приходится оперировать терминами и понятиями, которые формируются на стыке сфер идеального и материального. Зачастую даже профессионалы в области архитектуры и градостроительства, дизайна среды не сходятся в их толковании, а также крайне редко используют в оперативных целях.

Именно к таким, пока еще сложно определяемым, дефинициям в искусствоведении относится введенное немецким философом, теоретиком культуры, эстетиком Вальтером Беньямином (1892–1940) понятие «аура». В своих работах он поднял ряд проблем, не теряющих, а наоборот, только набирающих актуальность в искусствоведческом дискурсе. Заново определяя статус произведения искусства в современном культурном контексте, он касается соотношений подлинности, уникальности произведения и копии, и в этом контексте пытается определить природу аутентичности произведения искусства. В.Беньямин, анализируя изменившийся характер отношений между зрителем и произведением искусства, подвергает переосмыслению понятия элитарного и массового, сакрального и обыденного. С особой остротой В.Беньямин актуализировал вопрос о подлинности произведения, в который он включил размышления о роли автора, зрителя и произведения искусства. По мнению философа, именно объединение трех начал — места, времени и действия — формирует не только изначальную подлинность произведения, придает ему неповторимое своеобразие, но и является основой его особой ауры, подделать или повторить которую невозможно. Примечательно, что В.Беньямин, рассматривая понятия «аура», отдельно выделяет статус места создания произведения искусства: «Даже в самой совершенной репродукции отсутствует один момент здесь и сейчас произведения искусства — его уникальное бытие в том месте, в котором оно находится. На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение искусства было вовлечено в своём бытовании» [1, с. 64].

Для В.Беньямина аура формируется из таких моментов, как длительность (разворачиваемость истории произведения во времени) и уникальность. Условием проявления ауры также становится система ценностей и социальных значений, в которую вписано произведение искусства. Также важным фактором проявления, самоформирования

«ауры» произведения искусства является активное включение сакральной, посреднической функции произведения, обеспечивающей смысловое сообщение между трансцендентным и человеческим.

В современной культуре с произведением искусства происходят самые разнообразные процессы, которые приводят к распаду ауры: это нарастание тенденций к низведению статуса произведения до средства развлечения через замену единичного, уникального, своеобразного недоступного, священного — массовым, доступным, мирским.

В современном искусствоведении уже сделана удачная попытка разворачивания понятия ауры на разные сферы искусства. Она была осуществлена коллективом исследователей [2], которые представили вариативность трактовки понятия художественной ауры на различных исторических и жанровых материалах. «Художественная аура рождается как важнейший эффект воздействия форм, чья вещественность оказалась способной вместить в себя высокую энергетику. Здесь, фактически, и пролегает демаркация массового искусства и искусства высокого; произведений актуальных сегодня и актуальных всегда. Иначе: произведений, претворяющих "короткое теперь" и, с другой стороны, аккумулирующих в себе "бесконечное завтра"» [2, с. 5–6].

Дизайн городской среды позволяет проявить содержание образа города, соотнесенное с предметными формами. Аура в контексте дизайна среды может считываться как доминирующая атмосфера места, эмоциональный контекст, средовой троп. Она является особым морфотипом, объединяющим (по В.Беньямину) место, время, людей и их деятельность. Опираясь на данную обобщенную трактовку современного содержания этого термина применительно к дизайну среды, обозначим художественную ауру города как эстетическую ценность и рассмотрим специфические ауратичные качества городской среды, которые способствуют повышению эстетического статуса города.

Уникальность ауры города создается наложением множества аспектов. На формирование ауры города накладывает отпечаток ряд характеристик — как объективных, так и субъективных. К объективным, ключевым позициям, пробуждающим ауратичность среды, относятся градостроительные факторы: природные особенности места, своеобразие и сложность архитектурного замысла, сформировавшаяся в ходе исторического развития города его структура и пространственные связи элементов. Субъективные характеристики складываются в сознании от-

дельно взятого наблюдателя, формируются как индивидуальный образ окружения. Однако при слиянии субъективных впечатлений в общие, в позиции имиджа города возникает определенный метафорический знаменатель. Именно такие обобщенные образы точнее определяют, нащупывают ауру города. Таким образом, приступая к формированию концепции дизайна среды, необходимо определить именно такие раскрывающие концепцию проекта элементы, которые вызывали бы примерно одинаковые эмоционально-синергетические ассоциации у всех зрителей, т.е. создать проектированием среды предпосылки выявления и развития ауратичных качеств среды. Современные организационные и материально-технические возможности архитектуры и дизайна среды вполне позволяют формировать за короткие сроки такие концепты разного масштаба — от районного праздника до новых градостроительных ансамблей.

Городская среда до момента художественного осмысления объективно существует, но находится в статусе взаимного безразличия составляющих ее, но пока никак не связанных между собой, элементов. Свое настоящее содержание и подлинные художественные качества городская среда обретает в процессе выявления уникальности и своеобразия ее эмоционального климата, особых визуальных и пластических характеристик. Тогда среда начинает порождать ценностно-ориентированную изобразительность, новые предметные и поведенческие контексты. В этом процессе формируется нечто, произрастающее из самой сути образа города, из его сердцевины.

Выбор уникальных пластов городского контекста, их осмысление, придание им статуса стилеобразующего фактора, акцентирование и экспрессивная нагруженность индивидуализированных элементов среды позволяют раскрыть содержание эйдоса места [3]. Концепция средового дизайна, смысловые характеристики дизайн-кода должны уже изначально включать не только формальные позиции (колористику, композиционное решение и т.д.), но и метафоричные, эмоционально-синергетические предпосылки формирования художественной ауры городской среды.

Интенсивное взаимодействие разных ценностных смыслов в современном искусстве, рекомбинация художественных приемов стимулируют нарастание потенциальности, двойственности интерпретаций ауры среды города. Постмодернистская эстетическая установка на

раскрытие множественности смыслов, непрерывное считывание кодов разных эпох и культур открывает в стабильных и, казалось бы, знакомых форматах городской среды новые ракурсы, особенности, варианты. Тогда первичные ауратические качества среды неизбежно изменяются, интегрируются, формируя совершенно новое качество. Если качества дизайна среды таковы, что позволяют погрузить зрителя (жителя, туриста и т. д.) в восприятие ауратического поля города — отступают любые наносные интерпретации, стереотипы, становятся слышны утерянные или завуалированные смыслы.

Специфические качества художественной ауры основываются на соотнесенности с исторически сложившимися контекстами жизнедеятельности в городе, богатством культурных значений, трансформативностью, высокой степенью адаптивности к реализации новых функций города, разнообразием предметного окружения и широтой модификаций художественных форм, возможностью выбора формата взаимодействия человека и среды.

Подходы к выявлению компонентов ауры города могут базироваться на образно-семантических пластах, включающих духовно-насыщенные образные свойства города, которые длительно сохраняют свое значение в формировании его образа, несмотря на смену эстетических идеалов и физические изменения в его облике. Это наиболее яркие характеристики среды города в целом, определяемые характером природного окружения и общей эмоциональной тональностью среды. Также и предназначение города, обычно определенное ему при основании и зачастую выраженное устоявшейся в обиходе жителей метафорой («город-завод», «город-спутник» и т. д.). При формировании концепции необходимо учесть и специфику планировки, характер застройки, памятные места и символы города, уточнить или сформировать новые видовые точки, раскрыть панорамы города, включить мобильные медийные (демонстрационные, выставочные, интерактивные) компоненты, позволяющие выразить субъектность территории.

Включение ауры как художественного качества городской среды в дизайн-концепцию позволит:

— выполнить более глубокий информативный анализ уже существующей средовой ситуации;

— осуществить реабилитацию и реновацию исторических городов или исторических центров;

— повысить эффективность комплексного решения конкретных средовых задач разного масштаба (от проектирования дворовой площадки до навигационных систем, инфографики в пространстве всего города и т.п.).

В современном урбанизированном пространстве нарушены многие тонкие связи, многое утрачено навсегда. Среда городского пространства все более теряет эмоциональную окраску, тем самым становясь еще более отстраненной от человека, его реальной жизни. Включение ауратичности как цели и основы художественной интеграции всех объектов средового дизайна в единый организм позволит значительно обогатить взаимодействие человека со средой.

Список литературы:

1. *Беньямин В.* Краткая история фотографии: [эссе] / Вальтер Беньямин. — Москва: ООО «АдМаргинем Пресс», 2013.

2. Художественная аура: истоки, восприятие, мифология / редактор О.А.Кривцун. — Москва: Индрик, 2011.

3. *Дэй К.* Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство / перевод с английского В.Л.Глазычева (Академия городской среды). — Москва: Ладья, 2000.