

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 72.01

Е.Ю. Витюк

ГОРОДСКАЯ СРЕДА КАК АРТ-ОБЪЕКТ

Дана краткая классификация методов создания арт-объектов на основе сложившегося городского пространства. Рассмотрены возможности синтеза различных видов искусств при организации гармоничной и интересной городской среды, приведены примеры осуществленных проектов: живопись, граффити, применение эффектов света, трансляция видеоизображений и рекламы, создание инсталляций. Использование любого из перечисленных методов или их комплекса позволяет трансформировать зрительное впечатление от объекта и пространства без физических изменений самого сооружения. Синтезируя методы различных видов искусств, можно создать комфортную городскую среду, примиряющую различные субкультуры, а значит, сократить количество вспышек вандализма и агрессии.

Ключевые слова: город; искусство; фасад; инсталляция; архитектура.

В настоящее время довольно часто можно встретить в городской среде различные рисунки на поверхностях фасадов домов, железобетонных заборах, асфальте и т.д. Далеко не все они носят морально-нравственный характер и гармонично включены в городскую композицию. Однако существует ряд приемов художественного оформления архитектурных объектов с целью реорганизации пространства, увеличения его социокультурной значимости, создания цельного образа, снятия визуального и психоэмоционального напряжения горожан, в чем и проявляется синтез различных видов искусств в городской среде. Такой «городской дизайн» направлен, с одной стороны, на выделение принадлежности пространства доминирующей социальной группе, с другой стороны, на «соединение разнородных городских пространств в целостное образование» [1. С. 189]. Рассмотрим ряд примеров использования художественных и дизайн-приемов, применяемых для преобразования городского пространства в объект искусства.

ЖИВОПИСЬ. Здания с пустыми монотонными фасадами, представляющими собой непрерывные полотна из строительных материалов, лишённые каких-либо выразительных элементов, декора, оконных проемов и т.д., являются часто встречающимся элементом среды многих городов. Подобные объекты, безусловно, создают напряженное поле, рождающее агрессию, страх, дискомфорт у зрителя. Однако именно эти поверхности оказались прекрасной основой для возрождения техники росписи по оштукатуренным поверхностям, широко применяемой в храмовом строительстве прошлых веков. В зависимости от окружающей среды «уличные» живописцы выбирают темы своих произведений, за счет чего возникают цельные гармоничные уличные структуры (рис. 1). Такое применение росписи стен домов можно подразделить на следующие типы:

- создание композиции фасада здания – декорирование фасада за счет росписи;
- имитация пространства – нарочитое создание эффекта отсутствия стены (преграды);
- использование фасада только в качестве холста для произведения живописи.

В первом случае живопись и архитектура «работают сообща», т.е. оба искусства направлены на единую

цель по созданию законченного объекта городской среды. Художник учитывает структурные особенности сооружения, его морфологию, композицию. Во втором случае роспись применяется для «вуалирования» архитектуры, сокрытия ее от зрителя. За счет приемов живописи художники создают эффект проемов, пустот, открытых пространств, способствующих зрительному увеличению границ улицы (например, работы Эрика Грохе). В третьем случае живопись занимает лидирующее положение по отношению к архитектуре. Фасады служат лишь основой, на которую будет нанесена краска. В данном случае роспись создается ради самой себя, т.е. как продукт самовыражения конкретной личности художника.

ГРАФФИТИ – итал. *graffito* – рисунок, изображение; *graffiato* – нацарапанный.

Это сравнительно новое направление в создании изображений на поверхностях архитектурных объектов (фасады домов, заборы, гаражи, веранды, асфальтовое покрытие и т.д.). Помимо особой техники рисования граффити интересны своим социально-философским содержанием. Такой подход стал естественной реакцией на ожесточение социокультурных отношений, отчуждение человека, агрессию города по отношению к горожанам.

Возникновение объектов и территорий, лишенных каких-либо семантических значений, приводит к тому, что человек воспринимает пространство как «чужое». Естественно, в таких условиях возникает либо агрессия, проявляющаяся как вандализм, либо страх – желание уйти, скорее покинуть данную территорию, либо потребность сделать пространство «своим», т.е. внести в среду какие-то знаки, символы, элементы, указывающие на принадлежность этого пространства. Граффити призваны «одушевлять» безликие городские территории. Они всегда авторские, индивидуальные, непохожие (рис. 2). Сложные композиции содержат не только жизненные сюжеты, но и шифры, гипертексты и подтексты. Это особый язык субкультуры, коммуникативный канал, способ самовыражения и общения, а также вполне возможный элемент декора архитектурных пространств. Однако надо различать профессиональные граффити и вандалистские надписи и рисунки.

Если обратиться к истории развития человечества, то проявления граффити встречаются уже в первобытно-

общинном строе в виде наскальной живописи. Доисторические рисунки и пиктографии уже тогда выполняли задачу коммуникатора между людьми одной общины, нескольких общин, являлись связью между предками и по-

томками. Но на тот момент развития человечества это был единственный способ сохранить и передать информацию. Почему же в постиндустриальную информационную эпоху такой способ коммуникации снова актуален?

Рис. 1. Примеры применения росписи в архитектурной среде города: 1–4 – работы художников по оформлению фасадов домов, фото Елисео Оливераса (Eliseo Oliveras, <http://www.flickr.com/photos/eliseo-oliveras/>); 5 – Таррагон, Испания (фото: <http://interesting-things.ru/ulichnoe-iskusstvo-risunki-na-zdaniyax/>); 6 – Канны (фото: <http://venividi.ru/node/12195>)

Рис. 2. Пример граффити в архитектурной среде города (фото: <http://graffiti-style.ru>): 1 – граффити в Берлине; 2 – граффити на асфальте; 3 – реклама мороженого; 4 – световые граффити; 5 – райтинг; 6 – работа Роберта Бенкси

Зарождение современного вида граффити произошло в начале XX в. на территории США. Однако на тот момент это был способ политической рекламы, а не искусство. Возникновение в крупных городах большого количества субкультур (хип-хоп, рокеры, панки и т.д.) породило массу видов граффити (Техно – 1920 г. – по настоящее время, трафаретные граффити, символические граффити и т.д.). Но в этом смысле граффити сохранялось как уличное искусство, граничащее с вандализмом. В настоящее время происходит его оформление в самостоятельный жанр современного искусства, неотъемлемую часть урбанизированной культуры и городского образа жизни.

Это направление претерпело большие изменения. Например, к стандартному материалу выполнения граффити – аэрозольному баллончику с краской – добавилось использование проецируемых изображений и светодиодов, пряжи и ткани, объемных элементов. Рисунки стали более сложными и замысловатыми. Кроме того, применяется техника трансформации изображений (дорисовок) развивается, меняется и постепенно создается новая композиция. Появились отдельные направления, например трехмерный стрит-арт. Надо отметить, что такие изображения могут создаваться с помощью маркера или даже цветных мелков (например, работы

британского художника Джулиана Бивера (Julian Beever).

Еще одной особенностью уличных граффити является анонимность автора, поскольку законодательством запрещено наносить какие-либо надписи и изображения в общественных местах. Сами исполнители (райтеры) считают, что граффити – это художественная композиция, рисунок либо просто надпись, незаконно нанесенная на поверхность стены, здания или какого-либо другого объекта, обычно находящегося в поле зрения общественности. Вандализм или искусство? Это направление до сих пор остается не принятым большинством жителей городов.

РЕКЛАМА (плакаты, растяжки, макеты) на зданиях. Довольно часто в городской среде можно встретить огромные рекламные плакаты, покрывающие фасады зданий. Основное их назначение – популяризация каких-либо товаров и услуг, но есть и дополнительное – вуалирование монотонных фасадных поверхностей. В период типового строительства панельных и крупноблочных зда-

ний, распространившегося в XX в., на первом месте была идея создания дешевого жилья за короткие сроки, поэтому на проработку фасадов не тратили ни финансовые, ни трудовые ресурсы. Результатом стали целые микрорайоны из одинаковых «коробок» с огромными площадями пустых стен. Рекламные растяжки оказались интересным и экономически выгодным способом их заполнения, легким в эксплуатации, уходе и смене изображения.

ТРАНСЛЯЦИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ И ПОДСВЕТКА. Поверхности зданий и сооружений могут не только играть роль холста для живописи, но и выполнять функции экрана для трансляции видеоизображений (рис. 3). Современные технологии позволяют с помощью различных световых эффектов и передачи динамических или статических картинок полностью изменять облик здания: визуально добавлять или удалять элементы декора (за счет чего может измениться архитектурный стиль, в котором выполнено сооружение); «ломать» форму; создавать различные иллюзии (пространство, вода, проемы, растительность и т.д.).

Рис. 3. Примеры применения светодиодного освещения: 1 – трансляция изображения на фасад; 2 – подсветка деревьев (фото: www.ruslightproject.com); 3 – светодиодная стена в Пекине (Greenpix Media Wall), дизайнер Симон Джюстра (Simone Giostra) (фото: http://igrow.com.ua/view_post.php?id=2); 4 – подсветка фонтана «Европа» в Москве (компания «Корвет-Лайтс», 2011 г., фото: <http://www.corvette-lights.ru/projects.html>)

При подсветке зданий используются различные материалы: светодиоды, прожекторы, лампы, дюралайт (гибкий световой шнур), строб-вспышки (импульсные лампы), люминофор (световой провод) [2]. Светодиодная подсветка выполняется из отдельных модулей, управляя которыми можно создать неповторимый образ, новую оболочку прежнего объекта. Линейные светодиодные модули (трубки) позволяют ночью превратить фасад здания в полноценный экран, а днем они сливаются с фаса-

дом. С их помощью можно создавать различные эффекты смены цвета сооружения, например, в зависимости от смены температуры воздуха на улице (диапазон рабочих температур: -25°C ... $+65^{\circ}\text{C}$). Кроме того, различные виды иллюминации могут применяться как временный декор (например, для праздничного оформления).

Видеоэкран на светодиодных пикселях позволяет показывать ролики с флэш-анимацией. Весьма интересны рулонные экраны, позволяющие «расстелить»

экранное полотно на фасаде (в том числе и остекленном), не нарушая при этом основной строительной конструкции.

Таким образом, светодиодное оформление зданий позволяет создать эффектный заметный образ объекта, выделить его из окружающей застройки или отредактировать «слабые», непроработанные детали. Если подробно рассмотреть светодиодный фасад GreenPix Media Wall (рис. 3), можно увидеть его привлекательное непостоянство. Автор проекта Симон Джиостра был вдохновлен меняющимся морским пейзажем [3]. В вечернее и ночное время подсветка является эффективным методом архитектурно-художественного формотворчества, декорации, позиционирования. Кроме того, использование освещения фасада не только вы-

полняет эстетические функции, но и решает вопросы безопасности и комфорта.

СОЗДАНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ. Одно из модных направлений в искусстве – инсталляции (англ. *to install* – устанавливать) – создание пространственной композиции из различных предметов, объединенных по смыслу и территориально в единое целое. Это самодостаточная символическая декорация, создаваемая в определенное время и имеющая название (рис. 4). Важно, что зритель не созерцает инсталляцию со стороны, как картину, а оказывается внутри нее. Трехмерность поглощает зрителя и переносит его в другую реальность, что позволяет рассматривать инсталляции как четырехмерные пространства (добавляется ось времени).

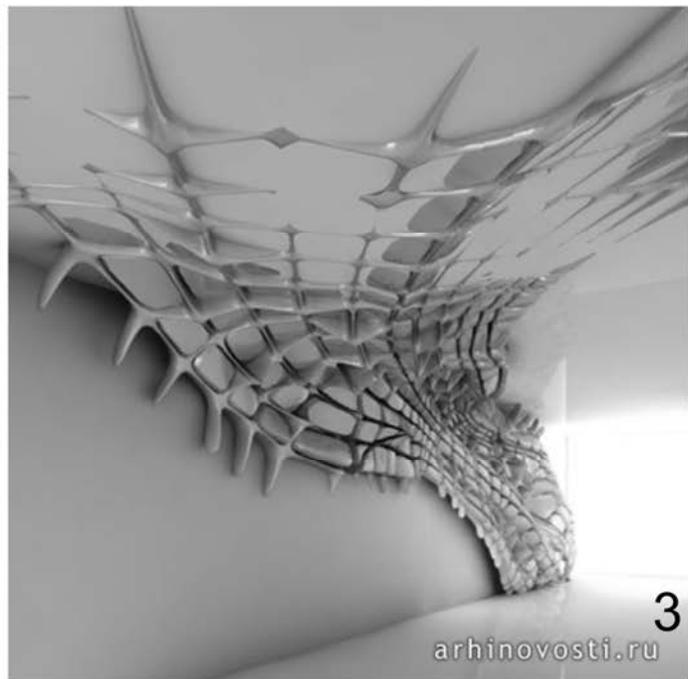

Рис. 4. Примеры инсталляций: 1, 2 – внутренний двор Clark Shoes International Headquarters – «Игра света» (фото: <http://kulturologia.ru>); 3 – работа Захи Хадид (фото: <http://archinovosti.ru>); 4 – инсталляция «Макет Шанхая» (фото: <http://yesway.ru/gigantskij-maket-shanxaya-2020-goda.html>)

Архитектурные объекты в таких произведениях могут играть роль пространства для организации зрелища или быть участником такового, создавая особую атмосферу. Особенно часто в инсталляциях применяют здания необычных конфигураций, выполненные по инди-

видуальным авторским проектам, либо памятники архитектуры, пропитанные особой аурой прошлого (художники часто обращаются к использованию руин и полуразрушенных объектов). Такие архитектурные сооружения содержат в себе множество знаков и сим-

волов той эпохи, когда были созданы. Значения, содержащиеся в объекте, усиливают и поддерживают концепцию автора. Таким образом, здание уже не просто декорация или граница пространства, а действующее лицо разыгрываемого спектакля.

Итак, архитектурная среда города представляет собой сцену со сменными декорациями, занавесами, бутафорией, где человек является действующим лицом представления и его зрителем одновременно. Здания и сооружения не являются статическими объектами; они изменяемы, подвижны. Архитектурный облик способен воздействовать на эмоции человека, заставляя его переживать, мыслить, чувствовать,

ведь «художественная функция пространства обычно совпадает с его эмоциональной направленностью доминирующей утилитарно-практической функции» [4. С. 135]. «Играя» указанными выше методами (перечень не является исчерпывающим), архитекторы и дизайнеры способны влиять на отношения «человек – урбанизированная среда», обостряя или сглаживая возникающие конфликты. Делая городскую среду интересной, необычной, комфортной для горожан, можно погасить выплески агрессии и вспышки вандализма, повысив при этом эстетическую значимость пространств и выстроив их художественно оправданную систему.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ефимов А.В., Минервин Г.Б. и др.* Дизайн архитектурной среды : учеб. М. : Архитектура-С, 2006. 504 с.
2. *Официальный сайт компании «Светлон»:* наружное освещение здания – для чего и как? URL: http://www.svetlon.ru/podsvetka_zdanij.html
3. *Светодиодная стена в Пекине // Igrow:* журнал о современном дизайне, искусстве и экологически дружелюбном образе жизни. URL: http://igrow.com.ua/view_post.php?id=2
4. *Шимко В.Т.* Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учеб. М. : Архитектура-С, 2006. 384 с.

Статья представлена научной редакцией «Культурология» 17 сентября 2012 г.