

7universum.com
UNIVERSUM:

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Зьомко Светлана Владимировна

*преподаватель кафедры декоративного искусства,
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
295015, Россия, РК, г. Симферополь, пер. Учебный, 8
E-mail: csepu@mail.ru*

THE ROLE OF CONTEMPORARY SCULPTURE IN LANDSCAPE DESIGN

Svetlana Zyomko

*Lecturer of decorative art department,
"Crimean Engineering and Pedagogical University",
295015, Russian Federation, RK, Simferopol, Uchebny lane, 8*

АННОТАЦИЯ

Представленная работа посвящена изучению современной ландшафтной скульптуры, ее роли в организации общественного пространства, искусству в городской среде, ориентированному на неподготовленного зрителя. Мы проанализируем влияние скульптуры на окружающее пространство и, наоборот, влияние ландшафта на скульптуру. Выясним, какую роль оказывает скульптура на предметно-пространственное окружение.

Проблемы современной ландшафтной скульптуры, в том числе скульптуры городского ландшафта, достаточно серьезны и зависимы от городской архитектуры.

Малый диапазон возможностей скульптуры городского ландшафта во многом обусловлен городской застройкой. Очень часто не хватает подходящего пространства, способствующего скульптору выразительно вписать свое произведение в окружающий ландшафт, без потери своего

эстетического значения и влияния на духовное и пластическое обогащение городского ландшафта.

В статье дан анализ пластических особенностей современной средовой скульптуры. Обоснованы позиции целостного подхода к художественному формированию среды городского ландшафта. Рассмотрены художественные течения и жанры, предельно приближенные к зрителю.

К одному из таких течений относится «Паблик-арт», названный социальной терапией. Определение тематической и функциональной направленности проектов паблик-арта зависит от специфики районов города, рода занятий жителей данной местности, учета промышленных предприятий, учебных заведений или оздоровительных учреждений.

Сюда же можно отнести и «Стрит-арт» — уличное искусство, и «Ленд-арт», где создаваемое художником произведение неразрывно связано с природным ландшафтом. Цель стрит-арта не присвоение территории, а вовлечение зрителя в диалог и показ различной сюжетной программы.

Проблема использования общественного пространства вызывает много споров и дискуссий. Надеюсь, что данная статья поможет разрешить хотя бы часть из них.

ABSTRACT

The article is devoted to observing the actual modern landscape sculpture, its part in organization of public areas, and art in urban environment targeted at unprepared spectator. It analyses the sculpture impact on environment and vice versa. The article also clarifies the influence of sculpture on material and spatial environment.

The subject of modern landscape sculpture (including urban landscape sculpture) is really important and dependent on urban architecture.

The short range of urban landscape sculpture possibilities is determined heavily by urban building. Very often there is no suitable space for sculptor to insert expressively his masterpiece to surrounding landscape without loss of its esthetic meaning so as impact on urban landscape spiritual and plastic enrichment.

The modern landscape sculpture plastic features analysis is given. The positions of holistic approach to urban environment landscape artistic forming are substantiated. The article explores those art trends and genres which are the closest to spectators.

One of those trends is «public art», also as social therapy. The thematic and functional orientations of public art projects are determined by urban areas specificity and occupation of their inhabitants, so as taking into account industrial, educational and sanitary buildings.

Others are “street-art” — the art of streets, and “land-art”, which inseparably link an artist's work with natural landscape. The street-art goal is not to capture the territory but involvement of spectators in dialog and demonstration of varied programs' plot.

The subject of using the public areas cause a lot of debates. I hope that this article will help in solving at least some part of them.

Ключевые слова: скульптура, ландшафт, городская среда, традиции, новаторство.

Keywords: sculpture, landscape, urban environment, traditions, innovation.

Скульптура играет огромную роль в духовном и пластическом обогащении городской среды. В наше время скульптура городского ландшафта формируется в условиях свободы самовыражения, ориентирована на поиск и новаторство. Цель статьи — изучение пластических особенностей современной средовой скульптуры, ее влияние на организацию общественного пространства, культурное и духовное воспитание общества.

Во все времена скульптуре было свойственно изображать главным образом живые существа, особенно человека. Это было продиктовано своеобразием материала: очень трудно в камне, дереве или металле представить что-нибудь такое, что нельзя было бы осязать. И тем не менее в XX в. попытались расширить область скульптуры, используя ничего не изображающие формы,

которые, однако, воздействуют на человека своими гармоническими очертаниями или какой-то неуловимой выразительной силой. На облик скульптуры XX в. повлияли также изменения в окружении человека и его образе жизни. Например, простые и прямолинейные формы современных общественных зданий потребовали обобщенных форм связанной с ними скульптуры. Неторопливый прохожий или неспешно кативший в экипаже зритель былых времен имел достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть скульптуры, украшающие здания, или детали монумента. Современные памятники, как правило, больших размеров и имеют простые, обобщенные формы, они заметны и понятны даже человеку, проезжающему мимо них в автомобиле [1].

В развитии скульптуры XX в. большая роль принадлежит отдельным ярким мастерам, подавляющая часть которых жила и работала в Париже. В этой многообразной и пестрой семье один полюс образуют мастера, сохранившие верность природе, как француз Аристид Майоль, с его по-крестьянски крепкими обнаженными женскими фигурами, или его соотечественник Эмиль Антуан Бурдель, лучшими созданиями которого были четко построенные и исполненные сильного драматизма монументы; другой полюс составляют авторы сильно обобщенных, чисто абстракционистских произведений.

К мастерам, соблюдавшим близость к природным формам, относится Эрнст Барлах, который слегка деформировал фигуры ради усиления выразительности. Его волнующие, глубоко трагические образы — страстный протест против войны. Формы человеческого тела вдохновляли и мастера, считавшегося величайшим скульптором XX в., — англичанина Генри Мура. Эти формы он сильно упрощает. Характерным признаком работ Мура могут служить сквозные округлые отверстия. Он часто изображал лежащих на боку и опирающихся на локоть женщин. Одна из таких его фигур, вырубленная из камня, мощная и тяжеловесная, установлена перед зданием Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО — в Париже.

Другие мастера сознательно отстранились от природы. Это заметно в работах творившего в Париже румына — Константина Бранкузи. А в его скульптурах, исполненных в скупых и точных формах, можно уловить намеки на очертания человеческой фигуры, летящей птицы, рыбы. Особое внимание он уделял проявлению природных свойств материала и его тонкой, тщательной обработке.

Для произведений скульптора Ханса Арпа также характерны упрощенные формы, но текучие и закругленные.

В первые десятилетия XX в. выступала группа скульпторов-кубистов, которые строили свои изваяния из кубов, цилиндров, шаров и других геометрических форм. Они же впервые пробовали делать статуи не из сплошного куска металла или камня. Они обозначали металлическими полосами только внешние контуры фигуры, оставляя ее внутри пустой. Это было как рисование в воздухе. Удивительным образом человеческий глаз воспринимает этот обведенный контуром воздух как составную часть скульптуры. Самыми известными скульпторами-кубистами были Анри Лоран и Жак Липшиц. Самые ошеломляющие опыты делали в 1910 г. в Москве братья Наум Габо и Антон Певзнер. Они конструировали из металла и разных прозрачных материалов небывалые устройства, которые иногда напоминали машины, но не имели никакой функции. Даже рельефные «портреты» они делали из прозрачных реек.

Среди предпринятых в начале века опытов со скульптурными материалами особенно жизнеспособной оказалась сварка из кусков металла. Позднее сварочные швы и другие неровности стали оставлять, не выглаживая, чтобы сделать поверхность скульптуры более разнообразной. В этой манере работал Осип Цадкин. Его «Разрушенный город» — памятник в Роттердаме. Эта фигура с вздетыми к небу руками и вырванным сердцем должна напоминать об испытаниях этого города во время второй мировой войны.

В начале XX столетия делались попытки создания движущихся скульптур. Их приводили в движение либо вручную, либо с помощью мотора, они были

довольно неуклюжи. Совершенно по-новому подошел к созданию этих т. н. «мобилей» американец Александер Колдер. Его подвешенные в одной точке композиции сделаны из проволоки и тонких металлических пластин, и они начинают вращаться при малейшем дуновении. Мобиль Колдера «Ртутный источник» был фонтаном с движущейся скульптурой, причем вместо воды из фонтана била ртуть. Он был показан на Всемирной выставке в Париже в 1937 г., и на самом деле был рекламой ртути.

Сегодня наряду с монументальной и декоративно-парковой скульптурой в общественное пространство активно входят востребованные течения, такие как паблик-арт, стрит-арт, ленд-арт.

Паблик-арта как одна из форм существования современного искусства рассчитана на коммуникацию со зрителем, где основными критериями являются:

- реализация проекта в общественном пространстве;
- соответствие концепции определенному вопросу или проблеме.

Самым распространенным и доступным видом искусства в публичном пространстве паблик-арта являются граффити, монументальная графика, инсталляционные проекты и объемная скульптура. Пожалуй, городскую скульптуру можно было бы отнести к искусству паблик-арта, имея в виду его непосредственное присутствие в публичном пространстве. Даже если при реализации проекта опустить длительные согласования, энергоемкость и дороговизну, традиционная скульптура несет иные ценности. Искусство паблик-арта способно создать напряжение в пространстве, работать с контекстом, заставляет думать и сопереживать.

У паблик-арта нет цели развлекать. Это социальная терапия.

В отличие от европейских стран в нашей стране имеется большое количество мемориальных комплексов, монументально-декоративных скульптур, посвященных легендарным личностям или историческим событиям. За последние десятилетия на городских, районных и сельских пространствах появляется декоративно-парковая скульптура, которая имеет глубокие корни

и богатое наследие не только в организации архитектурно-пространственной среды, но и в содержательных идейно-образных аспектах. По этому поводу известный куратор искусства паблик-арта Дэвид Хардинг сказал: «Мемориальные скульптуры, статуи и монументы существуют во всех городах и, в большинстве случаев, воспринимаются как естественная часть городского пространства. Выставки же паблик-арта не имеют мемориального характера по отношению к какому-либо лицу или событию» [2].

Проблема использования общественного пространства вызывает много споров и дискуссий. Кураторы и художники утверждают, что паблик-арт — это спорная территория, отражающая реальные социальные противоречия, присущие нашей жизни. По мнению муниципальной власти, паблик-арт должен активно облагораживать городское публичное пространство, создавать максимально интересные художественные объекты для жителей и гостей города.

Радует то, что сегодня искусство паблик-арта широко распространено и в нашей стране.

Интерес к этому виду творчества вызван положительным опытом в мировой практике, с одной стороны, и терапией неблагоприятных районов — с другой.

Определение тематической и функциональной направленности проектов паблик-арта зависит от специфики районов города, рода занятий жителей данной местности, учета промышленных предприятий, учебных заведений или оздоровительных учреждений.

Для успешного решения и тематического разнообразия будущих объектов паблик-арта необходимо проводить встречи и обсуждения с местными жителями. Диалог устроителей паблик-арта с горожанами позволит осмыслить окружающую действительность, интеллектуальный потенциал и раскрыть нравственное состояние общества.

В качестве примера может быть промышленная зона, требующая художественно-культурной экспансии. Как одна из возможностей увести

рабочих и служащих и просто прохожих от безразличия, от обыденной серой монотонной жизни в мир искусства, возможно непонятного, но увлекательного и загадочного.

Для того чтобы завоевать окружающее пространство и утвердиться в нем, необходимо наработать богатейший образный и художественно-пластический опыт.

Прежде всего, художникам необходимо восполнить знания гуманитарных наук. Фундаментальное изучение мировой культуры, освоение исторических и философских знаний создадут основу для появления многоплановых художественных проектов паблик-арта в окружающем пространстве.

И. Светлов писал: «В скульптуре, предназначенной для парков, бассейнов, детских площадок, зон отдыха, необходимой предпосылкой для проявления впечатляющих образов является знание художником античной мифологии, народных сказаний и легенд, далеких и более близких к нашему времени...» [3]

Термин «паблик-арт» относится к произведениям искусства, которые были созданы специально для расположения и демонстрации в общественном месте, чаще всего под открытым небом. Старейшими примерами паблик-арта являются памятники, мемориалы и скульптуры.

Некоторые художники, пользуясь преимуществом открытого пространства, создают масштабные произведения.

Стрит-арт — уличное искусство. К уличному искусству относятся не только граффити, трафареты, но и скульптурные инсталляции. Цель стрит-арта не присвоение территории, а вовлечение зрителя в диалог и показ различной сюжетной программы. В 2012 г. на действующем производстве Завода слоистых пластиков в Санкт-Петербурге появился Музей уличного искусства.

Ленд-арт — создаваемое художником произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом. Ландшафт используется как форма и средство создания произведения. Работы выполняются на удаленном от населенных мест пространстве и предоставлены самим себе и действию

природных сил. Ярким примером ленд-арта является «Маяк на Угре», созданный в 2004 г. Николаем Полисским, расположенный в Калужской области, в парке «Никола-Ленивец», куда приезжают ленд-артисты со всего мира.

Первым проектом Николая Полисского стало произведение «Снеговика», созданное в 2002 г. и представляющее собой войско из 220 снеговиков, стоящих на берегу реки Угры. Из других монументальных объектов скульптора можно отметить «Сенную башню», «Дровник», «Медиа-башню» и «Маяк», сделанных из таких природных материалов, как сено, дерева, лоза.

Многие считают, что искусство паблик-арта должно провозглашать многогранность общества и отражать отсутствие согласованности во мнениях по вопросам ценностей и социального благополучия. Критики и художники полагают, что паблик-арт побуждает людей подвергать сомнению влияние структур и процессов принятия решения, которые определяют, каким образом должно быть использовано общественное пространство. «Критическое» паблик-арт-искусство такого рода обычно временное, провокационно и создается для того, чтобы не сочетаться с окружающим пространством. Приверженцами такого направления считаются:

- Энтони Гормли (род. 1950, Великобритания) — британский скульптор. Своими статуями, размещёнными в открытых пространствах, прибегает к своего рода «урбанистической акупунктуре» (пер. с англ.), меняя эмоциональный контекст площадей и улиц или даже (как в его проекте «Другое место») морского побережья.

- Барбара Крюгер (род. 1945, США) — американская художница; работает на грани между промышленной уличной рекламой, апроприируя её приёмы и технологии, с одной стороны, и лично окрашенным высказыванием (как это бывает в самых остроумных образцах граффити) или в спонтанных выступлениях рок-групп на улицах городов.

- Джоэл Шапиро (род. 1941, США) — американский скульптор, создающий в публичных пространствах «архитектоничных трансформеров»,

композиции из оживших архитектурных форм, вступающих в диалог с городскими постройками.

Особенностью развития современной скульптуры в городском ландшафте является продолжением лучших художественных традиций мировой культуры. Видна тесная связь искусства с жизнестроением. Представление о его смысле и форме складывается под влиянием художественных идей, достижений и новых задач, которые стремятся к воплощению гармонии человека и природы. Американский архитектор Кевин Линч говорил: «Необходимо не только обнаружить и выразить прошлое, но и записать в память места текущую историю» [4]. Произведения скульпторов в оформлении городского ландшафта повышают духовный уровень общества, наполняя жизнь художественным смыслом. Анализируя скульптурные работы городов России, Европы и США, можно выделить характерные черты: разнообразие творческих поисков, стилей, приемов, жанровых экспериментов, необычность использования материалов. Скульптура призвана обогатить духовное и эстетическое содержание жизни.

Список литературы:

1. Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре. О языке архитектуры, скульптуры и живописи. — К.: Рад. шк., 1989.
2. Линч К. Образ города. — М.: Стройиздат, 1982.
3. Светлов И. Некоторые проблемы монументально-декоративной скульптуры / И. Светлов, // Советская скульптура. — М.: Советский художник, 1980. — С. 172—173.
4. Тийу Вийранд. Молодежи об искусстве / Т. Вийранд. — Таллин: Издательство «Кунст», 1990.

References:

1. Kuznetsova L.S. Discussion about arts and architecture. About the language of architecture, sculpture and painting. Kiev, Radians'ka shkola Publ., 1989. (In Russian)

2. Lynch K. City Appearance. Moscow, Stroyizdat Publ., 1982. (In Russian)
3. Svetlov I. Several issues of monumental decorative sculpture. Sovetskaia skul'ptura [Soviet sculpture]. Moscow, Sovetskiy Khudozhnik Publ., 1980. pp. 172—173. (In Russian)
4. Tyiy Vyirand. To youth about art. Tallinn, Kunst Publ., 1990. (In Russian)