

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.40.95.031

## Становление и развитие городской скульптуры

**Рожников Александр Александрович**

Доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна,  
Гжельский государственный университет,  
140155, Российская Федерация, Московская область,  
Электроизолятор, 67;  
e-mail: artgzhel@yandex.ru

**Рожникова Екатерина Александровна**

Аспирант,  
Гжельский государственный университет,  
140155, Российская Федерация, Московская область,  
Электроизолятор, 67;  
e-mail: artgzhel@yandex.ru

### Аннотация

В рамках данной статьи авторы рассматривают особенности оформления российского городского пространства на примере такого вида художественного искусства как скульптура. В работе дана примерная классификация различных исторических периодов, так или иначе трансформировавших облик городской среды, приведены характерные черты для каждого из этапов становления городской скульптуры. Отдельно авторы рассмотрели творчество одного из них, а именно ключевые работы скульптора Александра Рожникова, чьи разноплановые скульптуры по-новому подают историю России и ее граждан. В заключении приводятся выводы о значении городской скульптуры в культурологическом поле с отсылкой на авторскую позицию. Городская скульптура обретает не только эстетическую, познавательную, но и семиотическую функцию. В совокупности они образуют новую концепцию восприятия городского пространства, позволяют разрушить негативные стереотипы об атмосфере города, создать новые маркеры, привлекающие туристов. Так, благодаря плодотворному творчеству скульпторов, удастся разрушать устойчивые представления о городах с неблагоприятным прошлым, преобразовывая его в бренд, под которым рождалось множество выдающихся людей, так или иначе прославивших нашу Родину.

### Для цитирования в научных исследованиях

Рожников А.А., Рожникова Е.А. Становление и развитие городской скульптуры // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 257-264. DOI: 10.34670/AR.2024.40.95.031

### Ключевые слова

Городское пространство, городская скульптура, паблик-арт, памятники, скульптура.

## Введение

В процессе преобразования городского пространства человек стремится не только к удовлетворению базовых потребностей в безопасности и комфорте, но и к эстетизации окружающей среды. В результате городская среда становится своеобразным набором символов и смысловых ориентиров, которые позволяют жителям города, многочисленным туристам лучше понять атмосферу, национальный колорит и исторические условия развития города [Аманжолова, 2013]. В данном контексте городская скульптура служит ключом к пониманию особенностей чередования традиционной и инновационной культур.

Своеобразие оформления российского городского пространства состоит в том, что историческое развитие России, являвшейся ядром нескольких крупных государств (Российская империя и СССР), обусловило наличие в городах архитектурных решений противоположных по назначению и стилистике. Так, черты европейской готики и русского барокко сочетаются со зданиями в стиле классицизма и сталинского ампира, демонстрируя гостю города его историю в ретроспективе.

## Этапы становления городской скульптуры

Российский исследователь В.Г. Вилькицкая, изучая общественно-политическую жизнь страны, выделяет следующие этапы становления городской скульптуры:

- Царский период (1900 -1918 гг.) – немногочисленные скульптуры, относящиеся к указанному периоду, представляют собой портретные изображения русских императоров и членов их семьи. Особым смыслом обладает памятник под названием «Романов первый и последний», расположенный близ Новоспасского монастыря в Москве. Он реконструирует роковые этапы в истории российской государственности: восстановление централизованной власти после смутного времени и смену политического режима. Примечательно, что в руках царские особы держат икону Феодоровской Божьей Матери, в честь которой иностранные принцессы, заключая династические браки с русскими правителями, получали отчество «Федоровна», что подтверждает взаимосвязь русской и некоторых из европейских культур на основе духовных ценностей.
- Переходный период (1918- 1940) – данный период связан с выходом декрета «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической революции». Основной смысловой идеей городской скульптуры того времени был триумф советской власти, освобождение трудового человека и мечты о мировой революции. Примером такой скульптуры можно считать работу Ивана Шадра под названием «Булыжник – оружие пролетариата». Композиционное строение скульптуры: рабочий выламывающий булыжник, чтобы метнуть его во врага, символизирует торжество рабочего класса, воинственно настроенного на перемены. Примечательно, что большинство скульптур, появившихся в обозначенные временные рамки, появлялись на месте разрушенных памятников, что также можно рассматривать как яркий символ ушедшей эпохи.
- Период социалистического реализма (1941- 1985 гг.) – в рамках данного периода можно выделить несколько подэтапов: городская скульптура послевоенного времени и скульптура периода оттепели, на протяжении и после которого городское пространство

начали украшать декоративными элементами. Примером скульптуры на военную тематику является памятник «Воину – освободителю» в Серпухове, работы Е. Вучетича. Данная скульптура изображает советского воина, которому в последние дни войны удалось спасти немецкую девочку. Символично, что композиция решена таким образом, что солдат стоит на обломках фашистской свастики и держит в одной руке опущенный меч, а в другой – ребенка. Эта композиция является моделью памятника Е. Вучетича, установленная в Берлине в Трептов-парке. Задумка скульптора может трактоваться по-разному, как художественное воплощение подвига советских воинов, совершавших свой подвиг не только на территории СССР, но и за его пределами и как символическое отображение возвращения солдат к мирной жизни, родным городам, семьям, которые после войны оказались столь же беспомощны и растеряны, как образ ребенка в скульптуре.

Несколько иное значение имеют идентичные статуи его же авторства «Перекуем мечи на орала», установленные в СССР и США. В основу создания скульптуры была положена идея борьбы с милитаризацией, объединения двух сверхдержав для восстановления экономики в послевоенное время. Неслучайно одна из скульптур была принесена в дар штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организации, задачей которой было смягчить противоречия между государствами в период передела мироустройства.

- Этап перестройки (1985-1989 гг.) – данный этап характеризуется сломом предыдущей идеологии, снятием со сферы культуры рамок и ограничений. Особенностью указанного периода становится то, что скульптура переходит в приватное пространство, из прерогативы официальных учреждений перетекает в объекты городского ландшафта. Своеобразным символом уходящей эпохи, оставившей после себя страх перед будущим, можно назвать скульптуру Эрнста Неизвестного под названием «Бегущий человек». В основе скульптуры анатомия индивида, который в это непростое время не способен собрать себя воедино. Привыкший функционировать как единый слаженный механизм, он как будто и по сей день представляет собой набор из хаотично расположенных рук, ног и лиц. Всего одна фигура из общей массы выделяется и стремится выйти за рамки. Данный символ можно объяснять в переложении на судьбу самого скульптора, оказавшегося в эмиграции и на судьбу целого общества, получившего возможность выйти за грань общепринятого, сформировать себя как союз личностей.
- Современный период (2000 г. – наше время) – в контексте данного периода практически невозможно выделить единое смысловое направление, поскольку его ведущей чертой является эклектичность. Тем не менее нельзя отрицать общие для городской культуры тенденции, как то: постмодернизм, стремление к созданию скульптуры – перформанса (арт-объекта, вокруг которого могут создаваться всевозможные ивенты), индивидуализация городского пространства (переход к восприятию скульптуры как бренда города). Подтверждением вышесказанному служит широкая палитра стилей и авторских концепций в таких работах как «Ундина», Светлогорск (тематика фэнтези); памятник Конке, Санкт-Петербург (историческая тематика, сегодня данный объект представляет собой не только произведение искусства, но и точку питания); памятник собаке, Иркутск (тема защиты животных раскрыта в том, что дополнительно скульптура является копилкой, куда жители города и туристы могут бросать деньги для помощи бездомным животным); ICON MAN, Пермь (абстракция, иронично изображающая современного человека, для которого существует только виртуальная реальность)

[Вилькицкая, www].

Исходя из тезиса, изложенного в предыдущем абзаце, можно предположить, что постепенно городская скульптура отходит от своего прямого назначения, все чаще выступая в роли объекта для привлечения туристов. Особую популярность в этом смысле приобрели легко монтируемые скульптуры, которые можно перемещать с места на место, при такой мобильности городская скульптура воспринимается как компонент передвижной выставки, получает возможность видоизменяться вместе с городским пространством, либо по-новому подавать атмосферу различных городов [Городская-парковая скульптура, www].

## Современная городская скульптура

Современная городская скульптура, отвечая содержанию постмодернизма, не является концептуально законченным произведением. Все больше скульпторов при воплощении авторских задумок отказываются от однозначного восприятия элементов памятников, либо статуй. Потому на улицах городов стало появляться больше арт-объектов замысловатых форм и сложных конструкций, имеющих провокационное название и не менее вызывающий вид. Многие из таких скульптур вызывают противоречивые отзывы в средствах массовой информации, отсутствие какой-либо композиции, а также очевидного смысла заставляет публицити говорить о скульптуре в контексте относительно нового для России направления – паблик-арт. Его суть заключается скорее в привлечении внимания случайного прохожего, мотивировании его на переосмысления городского ландшафта, нежели в выражении яркой авторской позиции. Эффект от созерцания такого рода скульптур можно сравнить с понятием кликбейта, занимающего не последнее место в современном маркетинге.

## Скульптор и скульптура

Рассматривая городскую скульптуру в контексте современной реальности, стоит упомянуть о роли скульптора в процессе ее создания. Саму по себе тенденцию связывать скульптуры с авторским почерком какого-либо мастера нельзя назвать новой, однако именно сегодня анализируя ту или иную скульптуру мы склонны обращаться не только к стилистическим деталям, но и к тем эмоциям, которые автор заложил в работу.

В качестве примера для анализа было принято решение взять работы одного из авторов статьи, скульптора, Заслуженного художника, академика Российской академии художеств Александра Рожникова. Эти скульптуры разнообразны по своему значению, охватывают широкий спектр тем от остросоциальных и патриотических до тем, тесно связанных с российской массовой культурой, работы являются иллюстрациями тех периодов в развитии городской скульптуры, которые были рассмотрены нами ранее.

Таким образом, творчество Александра Рожникова можно назвать своеобразной «энциклопедией русской культуры». Работая с одним материалом – бронзой, получается воплощать как традиционные для отечественной скульптуры идеи, так и особенности своей натуры. Так, в начале 2000-ых годов на персональной выставке в ЦДХ была представлена серия работ под общим названием «Реинкарнация», где известные политические деятели предстали в необычных для себя образах. К примеру, лидер коммунистической партии Зюганов был воплощен в образе крестьянина, который в бронзовом рубище пашет брусчатку Красной Площади (ироничная отсылка к временам активного распространения идей коммунизма).

Примечательно, что даже традиционные для отечественной скульптуры темы как восхваление труда рабочего человека удается сопровождать увлекательными легендами: при создании бюста Герою Соцтруда вдохновением служила биография директора совхоза «Белая дача» Михаила Давыдова, который в 1960-е годы находился на грани ареста, поскольку позволил себе построить, под видом коровника, Дворец культуры для сотрудников совхоза, на строительство которого разрешения ему не давали [Сегодня портрет героя..., www].

Как представитель люберчан, автор имеет несколько скульптур, так или иначе связанных с судьбой Подмосковья. Среди них «Ребята с нашего двора», посвященная группе «Любэ» и ее лидеру Николаю Расторгуеву (рис. 1), а также скульптурная композиция по мотивам фильма «Начало» (рис. 2), где на передний план выходит героиня Инны Чуриковой, которая по сюжету из представительницы рабочего класса становится актрисой. Символично, что последняя из описанных скульптур находится рядом с Красковским культурным центром, местом, где ранее был расположен сельский клуб, в котором будущая актриса впервые посмотрела кино.



**Рисунок 1 - Скульптурная композиция по мотивам фильма «Начало» (из личного архива)**



**Рисунок 2 - Скульптурная композиция «Ребята с нашего двора» (из личного архива)**

Рассуждая о значении городской скульптуры в социокультурном пространстве, такое явление как сама по себе скульптура нельзя назвать новым. Однако только с началом нового столетия она стала рассматриваться как своеобразное ядро для создания городских легенд. Так, работа, посвященная группе «Любэ», стала местом для сбора новобранцев. В их рядах существует поверье, что перед отправкой в армию будущие солдаты должны потерять комбатовскую звезду на футболке, в которую одет Расторгуев. Считается, что это символическое действие помогает обрести хорошего командира [Скульптор из Люберец..., www].

### **Заключение**

В результате городская скульптура обретает не только эстетическую, познавательную, но и семиотическую функцию. В совокупности они образуют новую концепцию восприятия городского пространства, позволяют разрушить негативные стереотипы об атмосфере города, создать новые маркеры, привлекающие туристов. Так, благодаря плодотворному творчеству скульпторов, удастся разрушать устойчивые представления о городах с неблагоприятным прошлым, преобразовывая его в бренд, под которым рождалось множество выдающихся людей, так или иначе прославивших нашу Родину.

### **Библиография**

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. Вилькицкая В.Г. О роли городской скульптуры в архитектурно-пространственной среде Екатеринбурга XX-XXI вв. URL: [http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz14\\_pril/33/template\\_article-ar%3DK41-60-k46.htm](http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz14_pril/33/template_article-ar%3DK41-60-k46.htm)

3. Городская-парковая скульптура. URL: <https://medium.com/essays-on-art/городская-парковая-скульптура-1da891fbcc2>
4. Сегодня портрет героя, завтра – лик святого, послезавтра – образ воина. URL: <https://www.mk.ru/daily/nashe-podmoskove/interview/2013/11/13/944946-segodnya-portret-geroya-zavtra-lik-svyatogo-poslezavtra-obraz-voina.html>
5. Скульптор из Люберец: «Скульптурные композиции – это центры притяжения людей». URL: <https://lubertsyriamo.ru/article/skulptor-iz-lyuberets-skulpturnye-kompozitsii-eto-tsentry-prityazheniya-lyudej-60462>
6. Zheng J. Structuring artistic creativity for the production of a ‘creative city’: Urban sculpture planning in Shanghai //International Journal of Urban and Regional Research. – 2021. – Т. 45. – №. 5. – С. 795-813.
7. Wang R., Sirivesmas V. Analysis of Intelligent Sculpture in Urban Environmental Information //2022 3rd International Conference on Electronic Communication and Artificial Intelligence (IWECAL). – IEEE, 2022. – С. 354-357.
8. Song S., Zhong Y. Exploration of interactive urban sculpture based on augmented reality //Application of Intelligent Systems in Multi-modal Information Analytics: Proceedings of the 2020 International Conference on Multi-model Information Analytics (MMIA2020), Volume 1. – Springer International Publishing, 2021. – С. 438-443.
9. Wang Y. The interaction between public environmental art sculpture and environment based on the analysis of spatial environment characteristics //Scientific Programming. – 2022. – Т. 2022. – С. 1-9.
10. Beckmann S. E. The Idiom of Urban Display: Architectural Relief Sculpture in the Late Roman Villa of Chiragan (Haute-Garonne) //American Journal of Archaeology. – 2020. – Т. 124. – №. 1. – С. 133-160.

## Formation and development of urban sculpture

**Aleksandr A. Rozhnikov**

Associate Professor of the Department  
of Decorative and Applied Arts and Design,  
Gzhel State University,  
14015567, 67, Elektroizolyator, Moscow Region, Russian Federation;  
e-mail: artgzhel@yandex.ru

**Ekaterina A. Rozhnikova**

Postgraduate,  
Gzhel State University,  
14015567, 67, Elektroizolyator, Moscow Region, Russian Federation;  
e-mail: artgzhel@yandex.ru

### Abstract

Within the framework of this article, the authors examine the peculiarities of the design of the Russian urban space on the example of such a type of art as sculpture. The paper gives an approximate classification of various historical periods that somehow transformed the appearance of the urban environment and provides characteristic features for each of the stages of the formation of urban sculpture. Separately, the authors examine the key works of one of them, in the work of the sculptor Alexander Rozhnikov, a master whose diverse sculptures present the history of Russia and its citizens in a new way. In the end of the paper, conclusions are drawn about the importance of urban sculpture in the cultural field with reference to the author's position. Urban sculpture acquires not only an aesthetic, educational, but also a semiotic function. Together, they form a new concept for the perception of urban space, make it possible to destroy negative stereotypes about the atmosphere of the city, and create new markers that attract tourists. Thus, thanks to the fruitful creativity of sculptors, it is possible to destroy stable ideas about cities with an unfavorable past,

transforming it into a brand under which many outstanding people were born, who in one way or another glorified our Motherland.

### For citation

Rozhnikov A.A., Rozhnikova E.A. (2024) Stanovlenie i razvitie gorodskoi skul'ptury [Formation and development of urban sculpture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 257-264. DOI: 10.34670/AR.2024.40.95.031

### Keywords

Urban space, urban sculpture, public art, monuments, sculpture.

### References

1. Amanzholova D.A. (2013) Gorodskaya skul'ptura kak faktor konstruirovaniya etnicheskoi i grazhdanskoi identichnosti v postsovetских obshchestvakh [Urban sculpture as a factor in constructing ethnic and civil identity in post-Soviet societies]. *Sovremennye problemy servisa i turizma* [Modern problems of service and tourism], 4, pp. 18-28.
2. *Gorodskaya-parkovaya skul'ptura* [City park sculpture]. Available at: <https://medium.com/essays-on-art/gorodskaya-parkovaya-skul'ptura-1da891fbcc2> [Accessed 11/11/2023]
3. *Segodnya portret geroya, zavtra – lik svyatogo, poslezavtra – obraz voina* [A portrait of a hero for today, the face of a saint for tomorrow, the image of a warrior for the day after tomorrow]. Available at: <https://www.mk.ru/daily/nashe-podmoskove/interview/2013/11/13/944946-segodnya-portret-geroya-zavtra-lik-svyatogo-poslezavtra-obraz-voina.html> [Accessed 11/11/2023]
4. *Skul'ptor iz Lyuberets: «Skul'pturnye kompozitsii – eto tsenry prityazheniya lyudei»* [Sculptor from Lyubertsy: “Sculptural compositions are centers of attraction for people.”]. Available at: <https://lubertsyriamo.ru/article/skul'ptor-iz-lyuberets-skul'pturnye-kompozitsii-eto-tsenry-prityazheniya-lyudej-60462> [Accessed 11/11/2023]
5. Vil'kitskaya V.G. *O roli gorodskoi skul'ptury v arkhitekturno-prostranstvennoi srede Ekaterinburga XX-XXI vv.* [On the role of urban sculpture in the architectural and spatial environment of Yekaterinburg in the XX-XXI centuries]. Available at: [http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz14\\_pril/33/template\\_article-ar%3DK41-60-k46.htm](http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz14_pril/33/template_article-ar%3DK41-60-k46.htm) [Accessed 11/11/2023]
6. Zheng, J. (2021). Structuring artistic creativity for the production of a ‘creative city’: Urban sculpture planning in Shanghai. *International Journal of Urban and Regional Research*, 45(5), 795-813.
7. Wang, R., & Sirivesmas, V. (2022, January). Analysis of Intelligent Sculpture in Urban Environmental Information. In 2022 3rd International Conference on Electronic Communication and Artificial Intelligence (IWECAL) (pp. 354-357). IEEE.
8. Song, S., & Zhong, Y. (2021). Exploration of interactive urban sculpture based on augmented reality. In *Application of Intelligent Systems in Multi-modal Information Analytics: Proceedings of the 2020 International Conference on Multi-model Information Analytics (MMIA2020), Volume 1* (pp. 438-443). Springer International Publishing.
9. Wang, Y. (2022). The interaction between public environmental art sculpture and environment based on the analysis of spatial environment characteristics. *Scientific Programming*, 2022, 1-9.
10. Beckmann, S. E. (2020). The Idiom of Urban Display: Architectural Relief Sculpture in the Late Roman Villa of Chiragan (Haute-Garonne). *American Journal of Archaeology*, 124(1), 133-160.