

УДК 7.038

Паблик-арт как пример взаимодействия человека и городского пространства

Ван Сюйгуан

Аспирант,
Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 9;
e-mail: wxuguang501@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается процесс взаимодействия человека и городского пространства на примере современного искусства паблик-арт. Цель данной статьи – выявить роль искусства в построении социальных отношений и роль художественных средств, представленных в городском пространстве, в процессе социальной интеграции. Автор отмечает, что паблик-арт как вид творческой деятельности, посвященный социальным проблемам в психологическом, экзистенциальном или эстетическом контексте, является важным вопросом в процессе социализации и улучшения межличностной коммуникации.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Сюйгуан. Паблик-арт как пример взаимодействия человека и городского пространства // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 3А. С. 91-98.

Ключевые слова

Современное искусство, паблик-арт, городское пространство, социализация, коммуникация, взаимодействие, урбанизм.

Введение

Общественное пространство, в котором люди живут каждый день, оказывает огромное влияние на человека. Сегодня вместо галерей искусство все чаще оказывается на улицах, площадях или набережных. Дизайнеры и архитекторы, чтобы достучаться до своей аудитории, все чаще создают уникальные и яркие места встреч, дополненные элементами искусства. Общественное пространство все чаще рассматривается как площадка для социального обмена, где искусство – один из способов высказаться. Элементы искусства, расположенные в городских пространствах, уже никого не удивляют, а являются неотъемлемой частью структуры города. По мнению некоторых современных теоретиков культуры и искусства, городское пространство утратило свое значение, однако все указывает на то, что это не так. Напротив, оно набирает новые обороты, становясь прекрасным инструментом для налаживания более тесных социальных связей [Карцева, Звягинцева, 2020, 69].

По мнению исследователей урбанизма, современный город, столь разнообразный и полный различных взглядов и потребностей, должен иметь много лиц и быть мультисенсорным [Колесниченко, 2016, 129]. Искусство создает свое измерение через цвет, текстуру, материал, звук или запах. Оно создает символический образ данного места, отвечает на потребности горожан и помогает публике идентифицировать себя с городом. Паблик-арт, как современный жанр общедоступного искусства, прекрасно украшает и благоустраивает территорию города, вызывая у людей особые эстетические переживания [Сидельникова, Береговая, 2020, 10].

Основная часть

Размещать произведения искусства в общественных пространствах начали еще в 1960-х годах, когда явно возрос интерес инвесторов к гуманизации городской среды. В современном общественном пространстве городов во многом доминируют актуальные технологические достижения, способствующие созданию структуры с дегуманизированным обликом. Элементы искусства, размещенные в городском пространстве, оказывают положительное влияние, поэтому современные художники используют все доступные формы для воздействия и привлечения аудитории. В настоящее время все большее внимание уделяется хорошо спроектированным, дружественным человеку городским пространствам, где дизайнеры и городские власти делают все возможное, чтобы сделать их идеальными местами для общения.

Известный венский архитектор Камилло Зитте воспринимал город и окружающее пространство как произведение искусства, феномен которого заключается в умелом составлении дружественного человеку городского пространства [Senie, 1992, 142]. Внесение элементов искусства в городское пространство способствует его привлекательности, повышает уровень жизни и сближает жителей. Чтобы должным образом удовлетворить потребности горожан, важно рассматривать город как сложную систему, сравнимую с живым организмом, где искусство является ключевым элементом, способствующим созданию уникального городского пространства.

Искусство, несомненно, является социальным явлением, в силу того как оно создается и для чего используется. Его социальный характер касается, с одной стороны, происхождения его продуктов, а с другой – влияния на общество. Французский социолог Пьер Бурдьё выделял три основные функции искусства: катарактальную, связующую и преобразующую, совокупность которых способствует воспитанию общества в «духе» искусства [Бурдьё, 2007, 78]. Первая из

них тесно связана с непосредственным переживанием художественной реальности («здесь и сейчас»), что влияет на эмоциональную и интеллектуальную стимуляцию.

Связеобразующая функция искусства, в свою очередь, проявляется в развитии социальных отношений, выходя за рамки того, что есть «здесь и сейчас», поддерживая процесс формирования социальных функций людей и их способности общаться друг с другом. По этой причине оно может быть фактором, гармонизирующим социальные отношения и противодействующим конфликтам. Искусство защищает человека от окостенения мировоззрения, поощряет независимость в его оценке, формирует творческое отношение к действительности как у его создателей, так и у получателей.

Художники продолжают выходить за стены галерей и других художественных учреждений, используя общественное пространство для демонстрации своих работ. Это позволяет им общаться с различными социальными группами с помощью художественных средств. Исследовательница современного искусства Шер Краузе Найт считала, что публичный характер искусства зависит в первую очередь от его отношений со зрителями, от того, какое влияние оно оказывает на людей, и того, какое влияние люди оказывают на искусство [Cher Kraus Knight, 2008, 62].

Конфронтация со зрителем – переломный момент для произведения искусства, поскольку она рассказывает определенную историю представленного произведения. Некоторые теоретики в качестве категории искусства в публичном пространстве выделяют паблик-арт, определяемый отношениями между искусством и публичным пространством, интегрирующим существующую историческую, социальную, архитектурную и городскую реальность. Искусство становится публичным из-за проблем, которые оно поднимает. Это нечто неизменное, требующее участия создателя и зрителя. Оно часто служит для увековечивания памяти важных фигур и событий, в том числе болезненных и травмирующих, поскольку затрагивает важные проблемы современного общества. Его главная задача – прежде всего привить желаемые модели поведения, идеологии и социальные установки по отношению к окружающей действительности.

Паблик-арт помогает формировать социальную городскую идентичность, являясь элементом идентификации, который зачастую тесно связан с районом и людьми, живущими в нем. Таким образом, искусство вписывается в существующий контекст места. Примером может служить скульптура Моника Сосновской «Крата» в Парке скульптур в польском Бродно (рис. 1). Материал, из которого она изготовлена (арматура), напоминает металлические прутья, которыми жители кварталов защищали первые этажи своих домов, детские площадки или пункты обслуживания.

Поэтому паблик-арт воспринимается прежде всего через призму коммуникативных, интерпретационных и ассимилирующих функций, которые оно оказывает на аудиторию. Искусство в публичном пространстве всегда сопровождало человека, поскольку создавалось людьми и для людей. Его можно найти в греческих статуях, триумфальных арках или в Древнем Риме, где отдельные элементы размещались в храмах или на городских площадях. В повседневной жизни оно функционирует как скульптура, статуя, инсталляция или полотно, которые изготавливаются из различных материалов, таких как камень, металл, дерево и стекло, или как элемент повседневного использования. Паблик-арт формируется под влиянием замыслов художника, требований и пожеланий инвесторов, городского контекста и запросов коллективного адресата с эстетическими потребностями, которые трудно определить [Cartiere, Shirley, Willis, 2008, 240].

Рисунок 1 - «Крата». Скульптура Моника Сосновской

Искусство в публичном пространстве также выполняет функцию популяризации данного места, становясь легко узнаваемым знаком, привлекающим туристов. Большая его часть часто служит указателем, который помогает не только найти данное место на карте, но и отнести произведение к определенному городу. Примером может служить фонтан Стравинского в Центре Помпиду в Париже, который является частью идентификации данного места (рис. 2). Поскольку город – это естественная среда обитания человека, забота об эстетических качествах зданий, улиц и площадей стала главной задачей архитекторов и градостроителей. С незапамятных времен искусство служило человеку, вызывая у него как положительные, так и отрицательные эмоции [Лотман, 2010, 306]. Парки, сады, аллеи и набережные – идеальные места для представления искусства, которое сближает людей, позволяя им остановиться на мгновение.

Рисунок 2 - Фонтан Стравинского. Автор – Жан Тангели

В настоящее время искусство становится элементом, который все чаще используется архитекторами, создающими новый, очеловечивающий образ города. Внесение элементов искусства в пространство города улучшает качество жизни его жителей, представляя его красоту, возвышенность и уникальность. Внедрение элементов искусства в городскую ткань увеличивает потенциал города и заставляет человека идентифицировать себя с данным местом, создавая более тесные социальные связи. Элементы искусства все чаще появляются в связи с современными событиями, продвигающими города и целые регионы, например, созданными в рамках Дней культурной столицы Европы.

Насыщение общественного пространства искусством также может быть важным элементом стратегий городского развития, что можно наблюдать на примере Санкт-Петербурга. Внесение элементов искусства влияет на формирование культурного ландшафта города, в то же время способствуя его оживлению и реконструкции. Вклад паблик-арта в обновление жилых кварталов можно представить на примере муралов на фасадах домов на Лиговском проспекте (рис. 3). Художники, работающие в жанре стрит-арта, используя символические элементы, часто поднимают важные социальные вопросы и таким образом дифференцируют архитектурную городскую ландшафт [Колесниченко, 2016, 130].

**Рисунок 3 - Мурал с изображением Матильды Кшесинской.
Адрес: Лиговский проспект, д. 141.**

Настенные росписи часто привлекают внимание к социальной проблеме, являясь типичной формой артикуляции или манифестации. Не менее важным элементом является их тип и контекст, ориентированный на социальные изменения, вызванные выходом в публичное пространство. Процессы социальной эксклюзии и инклюзии, которые являются областью художественного вмешательства и сотрудничества, ставят творцов перед необходимостью изменить свои действия таким образом, чтобы устранить барьеры для социального участия. Зачастую художественные действия, осуществляемые в публичном пространстве, становятся иконами, которые навсегда входят в контур поп-культуры, превращаясь в объекты,

идентифицируемые с определенным местом [Cher Kraus Knight, 2008, 115].

Часть современного публич-арта является коммерческой, в то время как другая часть создается на добровольной основе как профессиональными художниками, так и любителями. Публич-арт может быть санкционирован и финансироваться правительством или частными меценатами, а также создаваться без разрешения и даже вопреки правилам, касающимся частной собственности. Некоторые виды публич-арта являются специфическими: они создаются для определенного места и имеют значительную связь с его местоположением. Другие произведения создаются в студии художника, а затем переносятся на место, к которому они имеют лишь самое общее отношение, если вообще имеют.

Помимо традиционных форм, таких как скульптуры, мемориалы и муралы, понятие публич-арта расширилось и включает в себя перформансы, инсталляции, световые и звуковые проекции, граффити и даже флешмобы. Новинкой стало цифровое искусство в виде смешанной или дополненной реальности. В последнее время города стали признавать роль публич-арта в воспитании и просвещении горожан или поддержке городских функций, например автобусных остановок. Так, на некоторых остановках общественного транспорта в Санкт-Петербурге размещены стихотворения современных поэтов в рамках проекта «Поэзия улиц».

Анализируя приведенные примеры, можно сделать важные выводы относительно использования искусства в качестве инструмента социальной интеграции. Выставка искусства сама по себе усиливает чувство отчуждения и отчужденности, особенно если она непонятна зрителю. Действия по социальной интеграции с помощью искусства требуют глубокого осознания социального контекста и должны осуществляться при участии той социальной группы, с которой оно ассоциируется. Искусство, служащее социальной интеграции, должно создавать ситуации общения и диалога, преодолевая существующие социальные разногласия, быть субъективным и творческим, а эффект от его действий должен быть публичным. Творческая деятельность – весомый аргумент в пользу интеграции и социализации отдельного человека в общество. Человек, будучи социальным существом, не может жить в одиночестве, и искусство позволяет ему заполнить это пространство, являясь открытой формой самовыражения [Лотман, 2010, 313]. Оно позволяет человеку принадлежать к определенному сообществу, учит его понимать других людей и дает возможность познать мир всеми доступными органами чувств. Активное участие в культурных мероприятиях создает возможность для включения в данную социальную среду, стимулирует воображение, развивает чувственную и тактильную чувствительность, способствует творческому развитию, становясь прекрасной формой существования в обществе.

Восприятие произведения искусства с участием других людей расширяет сферу личной активности и уважения к окружающим. Искусство – важный инструмент для диалога с реальностью, создающий возможность выразить то, что скрыто в повседневной жизни. Основная задача этого вида творчества – побудить зрителей к размышлению, затрагивая вопросы, связанные с толерантностью, равенством, телесностью или местом человека в обществе.

Заключение

Публич-арт, как вид творческой деятельности, посвященный социальным проблемам в психологическом, экзистенциальном или эстетическом контексте, является важным вопросом в процессе социализации и улучшения межличностной коммуникации. Искусство в городском

пространстве создает платформу для лучшего понимания человеческих потребностей и функционирования в публичной сфере. Несмотря на многолетние исследования и наблюдения, вопрос о значении искусства в жизни и функционировании человека все еще не до конца изучен. Тем не менее, необходимо констатировать, что оно играет важную роль в процессе социализации, независимо от места, в котором оно находится.

Библиография

1. Бурдые П. Социология социального пространства. СПб., 2007. 172 с.
2. Карцева Е.А., Звягинцева М.Л. Паблик-арт: терминологические подходы и критерии идентификации // *Артикульт.* 2020. № 37. С. 58-73.
3. Колесниченко М.Б. Современные процессы городского пространства // *Вестник ПНИПУ: Социально-экономические науки.* 2016. № 3. С. 124-133.
4. Лотман Ю.М. Символические пространства // *Семиосфера.* 2010. С. 297-333.
5. Сидельникова Е.С., Береговая О.В. Паблик-арт как феномен современного искусства // *Современные тенденции изобразительного, декоративного прикладного искусства и дизайна.* 2020. № 2. С. 5-11.
6. Cartiere C., Shirley R., Willis S. A Timeline for the History of Public Art // *The Practice of Public Art.* New York: Routledge, 2008. P. 231-246.
7. Cher Kraus Knight. *Public Art Theory, Practice, and Populism.* New York: Wiley-Blackwell, 2008. 189 p.
8. Senie H.E. *Contemporary public sculpture: tradition, transformation and controversy.* New York; Oxford: Oxford University Press, 1992. 280 p.
9. Elsen A. What we have learned about modern public sculpture: Ten propositions // *Art Journal.* – 1989. – Т. 48. – №. 4. С. 291-297.
10. Wyke T., Cocks H. *Public Sculpture of Greater Manchester.* – Liverpool University Press, 2004. – Т. 8.

Public art as an example of human-urban space interaction

Wang Xuguang

Postgraduate Student,
Stroganov Russian State University of Art and Industry,
125080, 9, Volokolamskoe hwy, Moscow, Russian Federation;
e-mail: wxuguang501@gmail.com

Abstract

The article considers the process of interaction between a person and urban space on the example of modern public art. The purpose of this article is to identify the role of art in the construction of social relations and the role of artistic means presented in urban space in the process of social integration. The author notes that public art as a type of creative activity dedicated to social problems in a psychological, existential or aesthetic context is an important issue in the process of socialization and improvement of interpersonal communication.

For citation

Wang Xuguang (2024) Pablik-art kak primer vzaimodeistviya cheloveka i gorodskogo prostranstva [Public art as an example of human-urban space interaction]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (3A), pp. 91-98.

Keywords

Contemporary art, public art, urban space, socialization, communication, interaction, urbanism.

References

1. Burd'e P. (2007) *Sotsiologiya sotsial'nogo prostranstva* [Sociology of social space]. Saint Petersburg.
2. Cartiere C., Shirley R., Willis S. (2008) A Timeline for the History of Public Art. *The Practice of Public Art*. New York: Routledge, pp. 231-246.
3. Cher Kraus Knight (2008) *Public Art Theory, Practice, and Populism*. New York: Wiley-Blackwell.
4. Kartseva E.A., Zvyagintseva M.L. (2020) Pablik-art: terminologicheskie podkhody i kriterii identifikatsii [Public art: terminological approaches and identification criteria]. *Artikul't*, 37, pp. 58-73.
5. Kolesnichenko M.B. (2016) Sovremennye protsessy gorodskogo prostranstva [Modern processes of urban space]. *Vestnik PNIPU: Sotsial'no-ekonomicheskie nauki* [Bulletin of PNIPU: Socio-economic sciences], 3, pp. 124-133.
6. Lotman Yu.M. (2010) Simvolicheskie prostranstva [Symbolic spaces]. *Semiosfera* [Semiosphere], pp. 297-333.
7. Senie H.E. (1992) *Contemporary public sculpture: tradition, transformation and controversy*. New York; Oxford: Oxford University Press.
8. Sidel'nikova E.S., Beregovaya O.V. (2020) Pablik-art kak fenomen sovremennogo iskusstva [Public art as a phenomenon of contemporary art]. *Sovremennye tendentsii izobrazitel'nogo, dekorativnogo prikladnogo iskusstva i dizaina* [Modern trends in fine, decorative and applied art and design], 2, pp. 5-11.
9. Elsen, A. (1989). What we have learned about modern public sculpture: Ten propositions. *Art Journal*, 48(4), 291-297.
10. Wyke, T., & Cocks, H. (2004). *Public Sculpture of Greater Manchester* (Vol. 8). Liverpool University Press.