

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В ГОРОДСКОМ АРТ-ДИЗАЙНЕ

УДК: 62:7.05
ББК: 30.18

Курочкин Валерий Алексеевич

профессор, кандидат искусствоведения,
“Уральская государственная архитектурно-художественная академия”,
Екатеринбург, Россия, e-mail: designkiv@gmail.com

Аннотация

Арт-объект в городской среде рассматривается как социокультурный элемент с эстетическим потенциалом и функциональным назначением. Исследование направлено на систематизацию и анализ инновационных и экологически ориентированных арт-объектов в городской среде. Образная направленность, интеграция в существующую архитектурную структуру, функциональность и дружественный дизайн способствуют значительному снижению негативного влияния окружающей среды на человека и созданию позитивной комфортной атмосферы.

Ключевые слова

арт-объект, арт-дизайн, городская среда, экодизайн

Комфортность пребывания человека в городской среде и качество жизни определяются не только отсутствием грязи и пыли, шума и неприятных запахов, наличием газонов, деревьев, зон отдыха с удобным оборудованием, информационной организацией и т. п., но и единством визуального облика всех составляющих этой среды: архитектуры, дизайна и ландшафта, их гармонией с природой человека. Наиболее ярким компонентом визуального восприятия, близкого человеку, являются элементы искусства и арт-дизайна (арт-объекты) в городской среде.

Арт-объект – это объект искусства, вещь, которая представляет собой не только материальную, но и художественную ценность. Он создается в основном не как функциональный объект, а именно как предмет, в который вложена идея и душа творца. В современном понимании арт-объект рассматривается с новой точки зрения, где его функциональная составляющая сопоставима с художественно-выразительной. Данный взгляд основывается на природных качествах человека как цельного индивида, поэтому в рамках экологического мировоззрения городская среда должна быть близка внутреннему миру человека и не противоречить, а, напротив, способствовать его внешним проявлениям. В современном городе функция и красота органично сочетаются в арт-объектах, формирующих пространство жизнедеятельности человека.

Арт-объект – это средовая доминанта, он наполняет пространство смысловым содержанием, поэтому находит активное применение в городской среде, архитектурных композициях и дизайне интерьеров [1]. О значении арт-объекта в городском пространстве красноречиво говорит зарубежный опыт, анализ и классификация которого выявляет присущие ему качества:

1) жанровость: деталь или объект исторического плана, скульптура реалистичная или абстрактная, структурная композиция из элементов, построенная по принципам дизайна; арт-объект с функциональными элементами и т.д., аккумулирующий и выражающий определенную идею, заданную архитектурой и дизайном среды, либо создающий в среде конкретную смысловую направленность. Ярким примером может служить арт-объект «Дерево» в Лондоне, выражающий идею экодизайна в городской среде и освещающий территорию в вечернее время (рис. 1);

Рис. 1. Дерево, Лондон, 2011. Фото автора

Рис. 2. Арт-объект из стекла, Лондон, 2011. Фото автора

2) интегративность: объект художественного творчества, как правило, островной, но встречается и включенный в архитектуру здания как элемент конкретной среды. Например, арт-объект из стекла в одном из торговых центров Лондона, органично дополняющий инновационный архитектурный

Рис. 3. Зеленая мебель на набережной Темзы, Лондон, 2008 . Фото автора

Рис. 4. Руки, Лондон. фестиваль «100% дизайн», 2011. Фото автора

Рис. 5. Рекламная установка Telefonica O2 Europa. Millennium Dome, Лондон, 2007. Фото В.А. Брагина

Рис. 6. Интернет-скамейка, Хельсинки, 2012. Фото В.А. Брагина

ансамбль торгового комплекса из стекла и легких самонесущих конструкций. Дополнительная функциональная нагрузка арт-объекта – место отдыха при переходе из одного торгового пространства в другое; образное решение построено на ритмически повторяющейся структуре, создающей в целом спиралевидную композицию, которая может ассоциироваться с природными мотивами (рис. 2);

3) самодостаточность: арт-объект обладает всеми признаками произведения искусства и авторского дизайна, способен организовать любую городскую среду. Такой арт-объект может быть любым по стилю: от знакового авангардного до старинной технической детали или оборудования. Выделенный цветом или размещенный в зонах отдыха, он становится доминантой, или акцентом, данной территории. Примерами таких арт-объектов являются «Зеленая мебель» на набережной Темзы (рис. 3) или композиция «Руки», представленная на Всемирной выставке «100% дизайн» в 2011 г. в рамках Лондонского фестиваля дизайна (рис. 4):

4) функциональность: арт-объект имеет первичное функциональное значение, подчеркнутое дизайн-идеями (светится в темное время суток, является рекламным носителем, местом отдыха и т. д.). Выразительные особенности арт-объекта в сочетании с заданным назначением придают среде функционально-эстетическую направленность; при этом он «работает» как средство передачи многослойной информации. Примером может служить арт-объект испанской компании «TelefonicaO2Europa» в Лондоне, транслирующий на Millennium Dome информацию о компании посредством как своего оригинального образа, так и рекламных дисплеев, вмонтированных в арт-объект (рис. 5). Не менее интересны по своим функциональным характеристикам и дизайну интернет-скамейка в Хельсинки и арт-скамейка на South Walk в Лондоне (набережная Темзы; рис. 6, 7). Образ волны в этих арт-объектах решен принципиально по-разному: в первом случае это свернутая лента, во втором – скамейка, выполненная в виде массивного пластически изогнутого объема.

5) возможность трансформации, или модульность: конструкция создается с помощью модульных элементов (прием, характерный для дизайна) и формирует среду по заданному сценарию. Для создания

Рис. 7. Арт-объект Скамейка на набережной South Walk, Лондон. Фото автора

арт-объекта используются инновационные технологии (3D-моделирование) или материалы. Благодаря уникальному дизайну образ городского арт-объекта меняется в зависимости от ракурса. Кроме того, ему можно придать дополнительные эффекты, например отражение, свечение и др. Данное качество арт-объектов присуще произведениям Захи Хадид, в частности «Urban Structure» (рис. 8), Джонни Хоукса (3D-арт-объект «Half Sphelix» – рис. 9) и Тони Крага (3D-арт-объект «Feguman» – рис. 10), продемонстрированные в рамках выставки «100% дизайн» на Лондонском Всемирном фестивале дизайна в 2007 – 2012 гг. Все объекты выражают наивысшую степень творческого интеллекта их создателей, так как в них учитывается внутренняя природа человека, особенности зрительного восприятия, когда отдельные части объекта и весь объект целиком человек может воспринимать одновременно, при этом он подсознательно объединяет элементы и самостоятельно конструирует тот образ, который для него в данный момент важнее. Модульность арт-объектов позволяет, таким образом, реализовать потенциальные возможности человека, стимулирует его мыслительную деятельность.

Именно поэтому арт-объекты, незначительные с точки зрения монументального искусства и архитектуры, вызывают положительные человеческие чувства и объединяют людей вокруг себя. В статье рассматриваются не все арт-объекты, а лишь произведения арт-дизайна. Основные отличия этого жанра: композиции создаются по законам дизайнера, с помощью приемов и методов, относящихся к дизайнерской деятельности, а именно:

- гармоничное совмещение функций (полифункциональность или привнесение новых функций, например зарядка мобильных телефонов, рекламный носитель, обозначение интернет-зоны и т. д.) с эргономической проработкой;
- использование принципа модульности или комбинаторики;
- использование элементов интерактивности в оборудовании;
- применение инновационных материалов и технологий;
- экологичность и гуманный ориентированность на потребителя;
- использование природной энергии (солнца, ветра, движений человека) для создания различных эффектов, зарядки гаджетов или освещения и т. п.

Рис. 8. Арт-объект из модульных элементов Urban Structure Захи Хадид, Лондоне, 2007.
Фото В.А. Брагина

Рассмотрим опыт создания арт-объектов в нашей стране, который еще не получил широкого распространения. Наиболее близки к ним многочисленные скульптурные формы или композиции со стилизованно-ироничным подтекстом или намеком на юмор. Подобные жанровые «украшения» улиц и парков вызывают неоднозначную реакцию людей разных возрастов или социальных групп и внутренний дискомфорт, чуждый природе человека. Трактующие однозначно прямолинейные образы становятся лишь неким препятствием на пути следования людей, так как не гармонируют с окружающей архитектурой, дизайном зданий, ландшафтом парковых зон. Также под понятие «арт-объект» искусственно подгоняется любая скульптура, или композиция из мусора, роспись на заборе и т. п.

Некоторым объектам, установленным в российских городах, удается придать смысловое значение. Например, стилизованная рамка для фотографии (скульптура «Пермяк соленые уши» в Перми) или компания для групповой съемки (композиция «Молодые» на ул. Вайнера в Екатеринбурге). Игровой функцией обладает скульптурная композиция «Водитель в машине» (Екатеринбург, ул. Вайнера) или «Ю. Никулин у автомобиля» около цирка на Цветном бульваре в Москве. Иногда подобные арт-объекты даже становятся местом поклонения или назначения встреч, но они далеки от арт-дизайна ввиду иного предназначения.

В Екатеринбурге наиболее близка к арт-дизайну композиция «Терка». Это арт-объект молодежной субкультуры, символизирующий место встреч и обсуждения актуальных проблем. Будучи одновременно и арт-объектом, и совершенно небанальным рекламным носителем, «терка» дружественно приглашает горожан «перетереть» новости на площадке нового интернет-ТВ и гармонично вписывается в современный молодежный сленг. Буквальный образ терки и сленговое название арт-объекта на фоне Храма Большого Златоуста помогают создать место слияния культур, поколений, эпох [2]. Арт-объект усилил значимость этой территории для города, создал интерес как к ее истории, так и к современным технологиям, в данном случае это интернет-ТВ. Образ «Терки» многозначен, вызывает у каждого человека свои ассоциации, но в

Рис. 9. Half Sphelix 3D арт-объект Джонни Хоукса, Лондон, 2010. Фото В.А. Брагина

то же время близок и понятен каждому, не вызывает отторжения или негативного восприятия. Арт-объект воплощает и жанровость, и самодостаточность, и функциональность.

Дизайнерский подход к арт-объекту позволяет задать одну или несколько функций осознанно, а не спонтанно, как это происходит у художников-монументалистов. Человек, находящийся рядом с арт-объектом, может восприниматься другими людьми как его часть. Созерцая арт-объект как художественную доминанту городского пространства, человек имеет возможность тут же отдохнуть, зарядить свое мобильное устройство, получить информацию о городских мероприятиях или навигацию по городу. Кроме того, этот объект может просто освещать определенную территорию, создавая в пространстве позитивные образы, благоприятно влияющие на внутренне состояние людей.

Арт-объекты более сложны с визуальной и содержательной точки зрения, нежели объекты монументального искусства. Они, мотивирующие и «заостренные», вызывают позитивные эмоции, способствуя ощущению комфорта. Арт-объекты – штучные продукты творческой мысли, штучные и потому дорогие ввиду своей уникальности и использования особых технологий. Они становятся либо своего рода манифестом в защиту экологии человека, его комфортной жизни в городской среде, либо уникальными опытными образцами, побуждающими к дискуссии, работающими на обратную связь или на получение информации. Чем выше цена арт-объекта, тем выше интерес к теме и дизайнеру [2]. А это становится средством формирования (экономическим и эстетическим) экологического мировоззрения современного человека, роль которого (мировоззрения) невозможно переоценить в условиях урбанизации.

Осознавая необходимость экологического воспитания в современном мире, Администрация Екатеринбурга и МБУ «Столица Урала» осенью 2012 г. объявила очередной конкурс «Малые архитектурные формы города Екатеринбурга: декоративная скульптура и архитектурные формы» среди архитекторов, дизайнеров, специалистов архитектурных и дизайнерских бюро, а также среди студентов соответствующих специальностей. Перед участниками конкурса стояли следующие задачи:

Рис. 10. Ferryman, Тони Крэгг, Лондон, 2001. Фото В.С. Крохалева

- улучшение облика города путем создания оригинальных скульптур, композиций и конструкций;

- повышение интереса к городу как к туристическому центру;

- формирование художественного вкуса горожан;

- создание малых идейно-художественных доминант в архитектурных ансамблях города с учетом привязки к конкретной территории [3].

Кафедра индустриального дизайна УралГАХА приняла активное участие в данном мероприятии, так как на выставке «Иннопром-2012» была создана мотивация к организации конкурса и выставки по промышленному городскому дизайну для выставки «Иннопром-2013». Руководители проекта предложили концепцию, ключевыми моментами которой должны быть инновационность, интерактивность, экологичность, интегративность, функциональность, дизайн-формообразование, художественная образность с привязкой к конкретной территории. Студенты приняли активное участие в конкурсе и предложили ряд дизайн-проектов, которые в

результате заняли призовые места:

- композиция из группы деревьев «Сад фонарей» (рис. 11), представляющих собой светильники и олицетворяющих своеобразный синтез природы и новых технологий. Арт-объект обладает жанровой направленностью, самодостаточностью, художественной выразительностью, функционален, эстетичен, отражает экологические аспекты творчества, создает дополнительные эффекты в городской среде и меняет восприятие окружающего пространства, что полностью соответствует всем современным мировым тенденциям в дизайне арт-объектов (1-е место);

- композиция «Glob» (рис. 12) представляет собой сферу из стилизованных фигур человечков, символизирует дружбу всех народов, объединенных творчеством, несущих в мир добро, радость и улыбку. Арт-объект перекликается по форме с планетой Земля и с куполом цирка, рядом с которым

Рис. 11. Сад фонарей. Автор студентка 3 курса УралГАХА К. Голова. 2012.

Рис. 12. Glob. Автор студентка 3 курса УралГАХА А. Картузова, 2012

предполагается его установить, формирует композиционное единство площади (2-е место);

- арт-объект «Флос» в виде стилизованного бутона символизирует синтез урбанистической среды и городского социума, объединенных в пластичной природной структуре, светящейся в темное время суток. Арт-объект воплощает идею экодизайна, призывая человека к единству с окружающей средой (3-е место);

- интерактивное «Пиксельное» дерево» (рис.13) с частично изменяющимся цветом отдельных частей (стилизованных листьев). За счет использования инновационных материалов и технологий арт-объект при прикосновении к его поверхности позволяет человеку придавать окружающей среде новые световые эффекты, тем самым самостоятельно трансформируя ее; он вовлекает индивида в создание своей среды обитания по гармоничному принципу дерева, природы и внутренней гармонии. «Пиксельное дерево» с игровой функцией несет в себе глобальную идею экодизайна, подвластную человечеству, желающему вернуться к своим природным истокам. Оно ясно и доступно, легко и ненавязчиво воспитывает экологическое мировоззрение.

Профессионально и грамотно сформулированная концепция, установка на инновационное благоустройство города при подготовке к «ЭКСПО-2020», проведение конкурса в рамках курсового проектирования, обеспечивающего высокое качество подачи, позволило провести эту работу достаточно успешно и получить первое, второе и два третьих места в двух номинациях.

Итак, экологическая направленность арт-объектов обусловлена необходимостью противостоять агрессивной и загрязненной городской среде, ее недостаточной комфортности для горожан в психологическом и духовном плане. Природные образы арт-объектов, их жанровая экологическая направленность, интеграция в существующую архитектурную структуру, функциональность и

Рис. 13. Пиксельное дерево. Автор студентка 3 курса УралГАХА И. Нежданова, 2012

миролюбивый дизайн позволяют визуально трансформировать пространство, способствуют снижению негативного влияния окружающей среды и повышению творческого потенциала личности, создают комфортную атмосферу, улучшают качество жизни и тем самым оказывают благотворное воздействие на общество. Городская среда становится местом полноценной жизнедеятельности человека, его труда и отдыха. Арт-объекты наполняют пространство города новым содержанием – единением техногенного общества с живой природой человека. Они служат нитью, которая связывает человека со всеми атрибутами городской среды: архитектурой, дизайном, ландшафтом. Таким образом, объекты экологического арт-дизайна не только влияют на имидж города, создавая его уникальный образ, но и функционально способствуют духовному и физическому оздоровлению общества.

Библиография

1. Arthouse [Электронный ресурс]//Галерея современного искусства. – 2009. – Режим доступа: <http://www.stavgallery.ru/gallery/objects/>
2. Кибардин, В. Промышленный дизайн или арт-объекты [Электронный ресурс]// Reklamist.com.ua. – 2009. – Режим доступа: <http://reklamist.com.ua/promyishlennyiy-dizayn-ili-art-obektyi-16140/>
3. Постановление Администрации города Екатеринбурга от 30 июля 2012 г. № 3334 «О проведении конкурса «Малые архитектурные формы города Екатеринбурга: декоративная скульптура и архитектурные формы» в 2012 году» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://base.garant.ru/20900894/>
4. Старкова, О.Д. Приемы изобразительных искусств в создании архитектурных арт-объектов//Архитектон: известия вузов № 30. – Екатеринбург. – 2010. – Режим доступа: http://archvuz.ru/2010_22/5
5. Арт-объекты [Электронный ресурс] // Blumenart. Флористическое дизайн-бюро. – 2006. – Режим доступа: <http://www.blumen-art.ru/art.htm>

Статья поступила в редакцию 15.04.2013

© Курочкин В.А., 2013

ECOLOGICAL THEMES IN URBAN ART DESIGN

Kurochkin Valery A.

PhD. (Art Studies), Professor,
Ural State Academy of Architecture and Arts,
Ekaterinburg, Russia, e-mail: designkiv@gmail.com

Abstract

Human comfort in an urban environment is determined by the unity between the visual images of all components of this environment: architecture, design and landscape, and their harmony with the inner human nature. The most prominent component of the person's visual perception is art objects in the urban environment. An art object is an object of art which represents both material and artistic value filled with the semantic and functional content. The meaning of an art object in an urban environment may be identified based on international experiences, analysis and classification of which helps identify the following features: genre-relatedness, integral character, self-sufficiency, functionality, and modularity or transformability. The experience of creating art objects in Russia, which is not yet widespread, shows that the closest to this notion are numerous sculptural forms or compositions with stylized ironic implication.

This article considers art design products only. The basic distinguishing features of this genre is the creation of compositions in accordance with the principles of design, using techniques and methods that belong to this creative activity. The designer's approach to an art object allows the latter to be consciously given one or several functions.

The design projects of art objects («Garden of Lanterns», «Global», etc.) made by the students of the Industrial Design Department at the Ural State Academy of Architecture and Arts (Ekaterinburg, Russia) for the competition «Small Architectural Forms of Ekaterinburg» follow the international tendencies in the design of art objects. The ecological orientation of the projects is due to the aggressiveness and pollution of the urban environment and its insufficient comfort. The natural images of the art objects and user-friendly design help considerably alleviate the adverse impact of the environment on the individual, create a positive and comfortable atmosphere, and improve the quality of life.

Key words:

art object, art design, urban environment, eco-design

References

1. Arthouse (2009) [Online]. Gallery of Contemporary Art. Available at: <http://www.stavgallery.ru/gallery/objects/>
2. Kibardin, V. (2009) Industrial design or art objects. [Online]. Reklamist.com.ua. Available at: <http://reklamist.com.ua/promyishlennyiy-dizayn-ili-art-obektyi-16140/>
3. Resolution of the Ekaterinburg City Administration dated 30 July 2012, No. 3334 «On the Holding of the Competition “Small Architectural Forms of Ekaterinburg: Decorative Sculpture and Architectural Forms” in 2012». [Online]. Available at: <http://base/garant/ru/20900894/>
4. Starkova, O.D. (2010) Fine art techniques in the creation of architectural art objects. Architecton No. 30. Ekaterinburg. Available at: http://archvuz.ru/2010_22/5
5. Art objects (2006) [Online]. Blumenart. Florist design consultancy. Available at: <http://www.blumen-art.ru/art.htm>