

Роль кинетических арт-объектов в наполнении предметно-пространственной среды города

А.Р. Сафина

Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Россия

Аннотация. Сегодня предметно-пространственная среда города формируется под эгидой постиндустриального общества. Отличительными особенностями этой стадии развития в дизайне стали, в частности, изменения в методах проектирования и форматах подачи (метод соучаствующего проектирования), проявление в дизайне антропоцентризма (использование материалов, созданных по образу натуральной ткани, создание человекоподобных роботов), формирование многофункциональной и составной среды (модульность и многофункциональные пространства). Само понятие дизайна из прикладной оформительской деятельности перерастает в дизайн-проектирование и включает не только эстетическое наполнение, но и создание сценариев жизни и продумывание моделей поведения человека в городской среде. Одним из элементов протеста традиционному целостно-архитектурному проектированию среды стал арт-объект, главным отличием которого является стихийность. Установки человека на подвижность и динамику жизни, в том числе в городской среде, привели к появлению кинетического арт-объекта. «Кинетизм» или «Кинетическое искусство» от греч. *kinetikos* – движение, приводящий в движение – это течение в искусстве, применяющее эффекты реального движения как в произведении в целом, так и в его составляющих. Целью статьи стал анализ роли арт-объектов в городской среде. Авторы приходят к заключению о том, арт-объект позволяет выразить в абстрактной форме взгляд или мнение того или иного создателя, используя различные методы художественной выразительности: форму, стиль, сочетания цветов и материалов, методы реализации задумки.

Ключевые слова: арт-объект, кинетический арт-объект, городской дизайн, дизайн городской среды, дизайн города, предметно-пространственная среда города, проектно-художественный синтез.

Для цитирования: Сафина А.Р. Роль кинетических арт-объектов в наполнении предметно-пространственной среды города // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2023, 2 (2), с. 100-107.

The role of kinetic art objects in filling the subject-spatial environment of the city

A.R. Safina

Kazan State University of Architecture and Civil Engineering,
Kazan, Russian Federation

Abstract. Today, the subject-spatial environment of the city is being formed under the auspices of a post-industrial society. The distinctive features of this stage of development in design were, in particular, changes in design methods and presentation formats (participatory design method), the manifestation of anthropocentrism in design (the use of materials created in the image of natural fabric, the creation of humanoid robots), the formation of a multifunctional and composite environment (modularity and multifunctional spaces). The very concept of design from applied design activities develops into design planning and includes not only aesthetic content, but also

the creation of life scenarios and thinking through models of human behavior in the urban environment. One of the elements of protest against the traditional holistic architectural design of the environment was an art object, the main difference of which is spontaneity. Human attitudes towards mobility and the dynamics of life, including in an urban environment, led to the emergence of a kinetic art object.. “Kinetism” or “Kinetic art” from the Greek. kinetikos – movement that sets in motion – is the flow in art, applying the effects of real motion in the work as a whole and in its components.

The purpose of the article was to analyze the role of art objects in the urban environment. The authors come to the conclusion that an art object allows one to express in abstract form the view or opinion of a particular creator, using various methods of artistic expression: form, style, combinations of colors and materials, methods of implementing ideas.

Keywords: art object, kinetic art object, urban design, urban environment design, city design, object-spatial environment of the city, design and artistic synthesis.

For citation: Safina A.R. The role of kinetic art objects in filling the subject-spatial environment of the city // Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2023, 2(2), pp. 100-107.

Понятие «арт-объект» сегодня занимает порой ключевое положение в создании и проектировании предметно-пространственного наполнения города и его элементов. В ситуации, когда традиционные формы объемного искусства и проявления современного направления публик-арт попадают в среду города, они неизменно становятся общественными и участвуют в формировании публичного пространства. Кинетические арт-объекты притягивают внимание, и, как следствие, изменяют сценарии жизни человека и общества в городской среде. [1]

В условиях постиндустриального общества изменение, в частности, роли пешеходных улиц в европейских породах приводит к новым формам их благоустройства и функционального насыщения. Их призвание трансформируется от идеала города к элементу престижа. Следовательно, пешеходная улица по-своему расценивается как арт-объект. В связи с этим проектировщику становится необходимым искать новые средства и методы художественного проектирования общественной среды города, придавая ей интерактивность, изменяемость во времени, но все также опираясь на фундаментальные запросы о критериях удобства, красоты, экологичности, смыслов и контроля. [2,3]

В рабочем ритме происходит процесс приспособления среды не только в удобную, но и продуктивную, комфортную среду – выдвигаются требования эстетичности, эргономичности, интерактивности среды. В условиях отдыха, наличия свободного времени ставится вопрос о вместимости, многофункциональности и мобильности отдельных элементов или групп. Особо остро сказываются различия между приверженцами спокойного и активного вида отдыха: возникает необходимость грамотного объединения и создания комфортной среды при ограниченности ресурсов (территориального, финансового, человеческого, природного, наукоёмкого).

Понятия абсолютного и абстрактного пространства вводит исследователь и теоретик А. Лефевр. По его мнению, биоморфное – то есть подобное живой природе, повторяющее его элементы и имитирующее черты живого существа – и антропологичное – подстраивающееся под человека, становящееся его частью, – постоянно находится в динамике, изменяется, но всегда основывается на заданных изначально параметрах. В связи с расширением среды обитания людей, сменой ареалов, границы обитания человека и функциональные зоны стирались. В жилищные здания внедрялись общественные территории (метод соучаствующего проектирования), а общественные пространства плавно превращаются в дизайн-среду. Тенденцией становится не сосредоточение пространства вокруг объекта, символа, а создание единого гармоничного художественно-стилевого и функционального оформления территории – территории, города, района и субъекта. [4]

Городской скульптуре сегодня естественно трудно конкурировать с продуктами массового потребления – динамичными телевидением и рекламой. В пестроте городских улиц художественные объекты теряют визуальный акцент. Тем не менее, традиционное представление об основной функции скульптуры как роли в формировании публичного пространства сохраняется. Она рассчитана на восприятие информации человеком в публичном пространстве и даже на его участие в формировании среды. Тем самым, проявляется желание скульптуры «выйти» навстречу монументу, архитектуре, человеку. Естественно, в действительности, восприятие публичной среды контролируется режимами медиа товарного производства: реклама, видео, фотография играют гораздо более принципиальную роль в распространении репрезентаций, чем скульптура. [5] Кинетические арт-объекты стали закономерным продолжением традиционной скульптуры, а позднее – и современного её воплощения – арт-объектов.

Пространственная структура элемента городской среды – пешеходной улицы, парка, сквера, бульвара – создаётся на территории с условием её взаимодействия с социальным пространством; говоря иначе, без активного взаимодействия с обществом, человеком и отсутствии интереса к условной среде, территория становится «мертвой» и теряет градостроительную ценность. Ответственность грамотного продумывания сценария и использования нужных приёмов для создания той или иной функциональной наполненности территории лежит на плечах дизайнера-проектировщика. Именно он работает над органичным включением арт-объекта в современную городскую среду.

Стоит отметить, что предвестники кинетического искусства относят к 20-30м годам 20 века. [6] В XX веке благодаря стремительному развитию науки и техники изобразительному искусству удалось изменить одну из основных характеристик — статичность. Художественные произведения начали

существовать во времени и пространстве, а зритель мог соприкоснуться с ними и приводить в движение. Кинетические скульптуры перемещались, звучали, отбрасывали необычные тени и даже разрушали самих себя (рис.1). Говоря о кинетическом объекте в предметно-пространственной среде города, он пользуется неким преимуществом перед статичными традиционными памятниками и монументами, а также многими проявлениями современного искусства – стрит-арт, суперграфика, паблик арт и другими – за счет динамичности элементов или подвижности всей скульптуры. Дополняя архитектурные и градостроительные комплексы, кинетические объекты становятся материальным воплощением времени.

Рис. 1. Первый кинетический арт-объект «Эврика», Жан Тэнгли, 1964 год
(Источник: [6])

Первые попытки создания движущихся скульптур, механизмов и игрушек датированы еще античной эпохой. Сохранились многочисленные документальные свидетельства о создании движущихся статуй, фигур птиц и животных – позднее автоматов – греческими мастерами. Большинство таких объектов не имели практического назначения и были предназначены для развлечения публики.

Кинетические арт-объекты в городской среде сегодня представляют собой как одиноко-стоящие элементы, так и части большой кампании или объекта. «Оживают» привычные предметы наполнения городской среды: рекламы, афиши, объявления, книги – движущаяся картинка стала неотъемлемой частью окружающей среды. Анимацией в создании движущихся арт-объектов сегодня пользуются в интернет-пространстве. Анализ психологических особенностей восприятия подобных, гибридных по структуре и разнородных по семантике виртуальных арт-объектов, вызывает интерес у ученых. [7]

Среди основных задач, решаемых с помощью применения арт-объектов в предметно-пространственной среде города, выделяются следующие:

создание подвижности наполнения решаемой среды, удовлетворение потребности в её динамичности, повышение привлекательности территории, реализация изменчивости проектируемой среды, создание психологически и эстетически комфортной среды, реализация сценариев жизни отдельно взятой территории (формирование людского потока, зонирование, объединение, распределение групп людей по интересам/ценностям и т.д.), формирование эстетического вкуса, выражение мнения определённых течений/слоёв общества, реализация принципов (например, природо-сберегающих, идеологических, культурных и проч.), внедрение наукоёмких технологий в понятных человеку формах [8,9] (рис. 2).

Отдельного внимания заслуживают особые конструкции – элементы архитектуры, выполняющие утилитарную роль. К таким относятся Макет Башни Татлина, национальный центр ремесел, искусства и дизайна, обновленное видение искусства дизайна, ремесел и культуры Кабо-Верде в городе Минделу, Художественный музей Милуоки, башни Аль Бахар в Абу-Даби.

Рис. 2. Вариация кинетического арт-объекта – элемент благоустройства среды (Источник: [5])

Для изучения способов (методов) включения кинетических арт-объектов в дизайн-пространство современного города необходима глобальная работа по изучению современной городской архитектурной среды и выявления задачи специалистами-исследователями данной области.

Обращаясь к содержательной составляющей дизайна предметно-пространственной городской среды, стоит отметить, что в случае, если

архитектура отвечает за вопрос «Как будет выглядеть» конечный результат, оболочка здания или объекта, то вопрос дизайна – «почему именно так». В данном случае предмет дизайна архитектурной среды отвечает на вопросы обеих сфер, охватывая, таким образом, множество составляющих межпредметных областей архитектуры, градостроительства и урбанистики, проектирования, художественного оформления и различных видов дизайна – от ландшафтного до графического.

Заключение.

Кинетический арт-объект – особая форма проявления современного искусства, включающая в действие зрителя, стихию или иную силу, приводящую предмет искусства в движение.

Само понятие «кинетического арт-объекта» сегодня трактуется как арт-объект, к которому применимо понятие «кинетизма». «Кинетическое искусство» или «Кинетизм» (с греч. kinetikos – движение, приводящий в движение) – направление в современном искусстве, отражающее, имитирующее эффекты реального движения на всем объекте или на отдельных его составляющих.

Сегодня такая форма современного искусства – кинетический арт-объект – выступает как самостоятельный элемент городской среды, так и выступает в симбиозе с архитектурой, скульптурой и другими элементами городской среды. Будучи, как правило, многофункциональным, кинетический арт-объект выполняет не только эстетическую, но и утилитарную функцию: является градоформирующим объектом или отвечает на определенные функциональные запросы как часть более крупного объекта.

Однозначно определить границы между скульптурой, арт-объектом в движении и кинетическим арт-объектом достаточно сложно. В силу недостаточной исследованности темы установленных критериев для отнесения объектов в данную форму современного искусства нет.

Список литературы

1. Ибрагимова А. Ф., Михайлова А. С. Концептуализм в современной архитектурной среде (на примере городской скульптуры)// Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2016. – № 3(37). – С. 34-40. – EDN WMWNOV.
2. Крашенинников А. В. Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы городской среды// Московский архитектурный институт. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью Издательство "КУРС", 2020. – 208 с. – (Архитектура и строительство). – ISBN 978-5-907228-53-5. – EDN PKMGSH.

3. Михайлов С. М., Михайлова А. С. Пешеходная улица как арт-объект в дизайне современного города // *Архитектура и строительство России*. – 2017. – № 1(221). – С. 77-84. – EDN YMVHOL.
4. Анри Лефевр *Производство Пространства*// Пер. с фр. – Strelka Press, 2015.– 432 с.
5. Хэл Фостер, Розалинд Краусс и др. *Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм*. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с. 4.
6. Усанова Н. П., Усанова В. П., Роденюк Е. Д., Гейер В. А. Кинетический арт-объект как произведение искусства в современном пространстве города // *Научные исследования: итоги и перспективы*. – 2020. – Т. 1, № 4. – С. 57-62. – DOI 10.21822/2713-220X-2020-1-4-57-62. – EDN ONJIZD.
7. Затулий А. И., Зуфарова А. С. Арт-объекты в виртуальном пространстве: психология потребления// *Ученые заметки ТОГУ*. – 2014. – Т. 5, № 3. – С. 154-157. – EDN SOBYGV.
8. Дружинкина Н. Г. Арт-объекты как пластические символические доминанты в декоре современных интерьеров и экстерьеров// *Дизайн. Материалы. Технология*. – 2021. – № 3(63). – С. 47-53. – DOI 10.46418/1990-8997_2021_3(63)_47_53. – EDN IODLEQ.
9. Михайлов С. М. Дизайн городской среды как вид синтетической деятельности. Исторический аспект // *Дизайн-ревью*. – 2009. – № 1-4. – С. 10-28. – EDN NCNMLD.

References

1. Ibragimova A. F., Mikhailova A. S. Conceptualism in the modern architectural environment (on the example of urban sculpture) // *News of KSUAE*. – 2016. – № 3(37). – Pp. 34-40. – EDN WMWNOV.
2. Krasheninnikov A.V. *Cognitive urbanism: archetypes and prototypes of the urban environment* // Moscow Architectural Institute. – Moscow: Limited Liability Company Publishing House "COURSE", 2020. – 208 p. – (Architecture and construction). – ISBN 978-5-907228-53-5. – EDN PKMGSH.
3. Mikhailov S. M., Mikhailova A. S. Pedestrian street as an art object in the design of a modern city // *Architecture and construction of Russia*. – 2017. – № 1(221). – Pp. 77-84. – EDN YMVHOL.
4. Henri Lefebvre *Production of Space*// Trans. from French – Strelka Press, 2015.– 432 p.
5. Hal Foster, Rosalind Krauss, etc. *Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism*. – Moscow: Ad Marginem Press, 2015. – 816 p.
6. Usanova N. P., Usanova V. P., Rodenyuk E. D., Geyer V. A. Kinetic art object as a work of art in the modern space of the city // *Scientific research: results and prospects*. – 2020. – Vol. 1, No. 4. – pp. 57-62. – DOI 10.21822/2713-220X-2020-1-4-57-62. – EDN ONJIZD.

7. Zatuliy A. I., Zufarova A. S. Art objects in virtual space: psychology of consumption// Scientific notes of TOGU. – 2014. – Vol. 5, No. 3. – pp. 154-157. – EDN SOBYGV.

8. Druzhinkina N. G. Art objects as plastic symbolic dominants in the decor of modern interiors and exteriors// Design. Materials. Technology. – 2021. – № 3(63). – Pp. 47-53. – DOI 10.46418/1990-8997_2021_3(63)_47_53. – EDN IODLEQ.

9. Mikhailov S. M. Urban environment design as a type of synthetic activity. Historical aspect // Design review. – 2009. – No. 1-4. – Pp. 10-28. – EDN NCNMLD.