

УДК 747.012

Арт-методы в современной городской среде

Кошкин Д.Ф.¹, Кривокобыльская К.И.¹

¹ Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается понятие «арт-метод» и его ключевые особенности. Также проводится анализ плоскостных, объемных и пространственных элементов искусства в контексте их воздействия на общественные пространства, представляющий собой важный аспект изучения влияния искусства на городскую среду. Взаимодействие между современными арт-методами и городским пространством может иметь важное значение для создания более привлекательной среды для горожан и посетителей города. Целью исследования является классификация арт-методов в городской среде. Искусство способно придавать индивидуальность городу, поэтому внедрение художественных методов в городское планирование и дизайн является важным направлением развития современных городов. Интеграция произведений искусства в городскую среду может помочь преодолеть безликость и создать уникальный облик города, а также способствовать развитию творческой и культурной среды, привлекая внимание к истории и культуре города. Использование арт-методов для формирования городской среды может стать важным инструментом в создании притягательных, эстетичных и комфортных городских пространств.

Ключевые слова: городская среда, общественные пространства, арт-метод, искусство, декоративное оформление, паблик-арт, уличное искусство, арт-объект, дизайн.

Для цитирования: Кошкин Д.Ф., Кривокобыльская К.И. Арт-методы в современной городской среде // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2024 г. 1 (3), с. 267-281

Art methods in a modern urban environment

Koshkin D.F.¹, Krivokobilskaia K.I.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russian Federation

Abstract. The article discusses the concept of «art method» and its key features. The analysis of planar, three-dimensional and spatial elements of art in the context of their impact on public spaces is also carried out, which is an important aspect of studying the influence of art on the urban environment. The interaction between modern art techniques and urban space can be important to create a more attractive environment for citizens and visitors to the city. The purpose of the study is to classify art methods in an urban environment. Art is able to give personality to a city, therefore, the introduction of artistic methods into urban planning and design is an important direction in the development of modern cities. The integration of works of art into the urban environment can help overcome facelessness and create a unique image of the city, as well as contribute to the development of a creative and cultural environment, drawing attention to the history and culture of the city. The use of art methods to shape the urban environment can become an important tool in creating attractive, aesthetic and comfortable urban spaces.

Keywords: urban environment, public spaces, art method, art, decorative design, public art,

street art, art object, design.

For citation: Koshkin D.F., Krivokobylskaya K.I. Art methods in a modern urban environment, Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2024, 1 (3), p. 267-281

1. Введение

Современное искусство в городском пространстве имеет огромное значение для формирования культурной среды. Оно не только украшает городские пейзажи, но и способствует созданию уникальной атмосферы, стимулирует диалог между людьми и вызывает различные размышления. Повышение заинтересованности произведениями искусства в городе приводит к увеличению интереса к их взаимоотношениям, что в свою очередь способствует вовлеченности в человеческую жизнь [1]. Арт-методы включают в себя различные формы искусства, такие как уличное искусство, инсталляции, скульптуры, граффити, муралы и другие виды, которые могут быть как временными, так и постоянными, интегрированными или даже эфемерными. Они могут быть использованы для привлечения внимания к определенным проблемам или темам, а также для создания пространства для самовыражения и творчества. Арт-методы также могут быть использованы для преобразования урбанистических пространств, таких как подземные переходы, стены зданий, скверы и другие общественные места, в места притяжения, которые вдохновляют людей. Они могут служить не только для украшения города, но и для создания сообществ, объединенных общими ценностями и идеями [1]. Таким образом, исследование взаимодействия современного искусства с городским пространством и его влияние на культурную среду является важным для понимания роли искусства в современном обществе и его способности формировать и изменять среду [2].

Исследование в области арт-методов представляет собой важный аспект изучения влияния современного искусства на городскую среду и культурную среду в целом [3]. К арт-методам относят более узкое понятие «публич-арт», которое играет ключевую роль в трансформации городского пространства, представляя собой не только художественное выражение, но и стратегическую модель преобразования территорий. Искусство в общественном пространстве, описываемое как публич-арт, является важным инструментом коммуникации между городской средой, художниками и зрителями. Оно способно затрагивать широкий спектр актуальных тем: социально-политические, исторические, этнокультурные и просветительские, что делает его значимым элементом формирования общественного диалога и самосознания. Разнообразие форм, которые принимают арт-методы - от неомуралов и скульптур до инсталляций и медиаконтента, позволяет художникам использовать различные техники и подходы для воздействия на общественное сознание. Более того, разнообразие характеристик произведений, таких как их временность, статичность и другие, открывает новые возможности для взаимодействия с

публикой и вовлечения ее в процесс восприятия искусства. Таким образом, данное исследование играет важную роль в осмыслении влияния современного искусства на городскую среду и общественное пространство, а также в понимании его роли в формировании культурной среды. Взаимодействие общества с искусством в городской среде – это не только способ провести свободное время, но и пополнение исторических и теоретических знаний, эмоциональное и духовное обогащение, которые носят многогранный и глубокий характер коммуникации [4]. Исследование включает в себя анализ существующих теорий и практик в области пространственного и изобразительного искусства с целью выявления классификации, которая может быть применена для создания устойчивых и привлекательных общественных пространств. В результате исследования разработана классификация арт-методов и рекомендации для их применения в дизайне в качестве инструментов для улучшения городской среды и обогащения общественных пространств. Таким образом, исследование способствует развитию новых подходов к формированию общественных городских пространств, основанных на интеграции искусства, архитектуры и дизайна, что, в конечном итоге, окажет положительное влияние на качество жизни городских жителей.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: классифицировать виды арт-методов, используемых для повышения эстетических, комфортных и культурных характеристик городской среды.

Предмет исследования фокусируется на творческом подходе к формированию городской среды, включая принципы и методы художественного творчества в организуемом пространстве города. Это важное направление исследования, поскольку городская среда имеет огромное значение для жизни и взаимодействия людей, а арт-метод может не только сделать город более привлекательным визуально, но и способствовать созданию уникальной идентичности города, улучшению психологического комфорта жителей, а также стимулировать культурное развитие и творческую активность.

Объектом исследования является визуальная система пространственных, объемных и плоскостных элементов городской среды с доминирующей художественно-творческой функцией. Эти элементы находятся в «пограничных областях» между изобразительными и пространственными видами искусства, архитектурой, инженерией и строительством. Изучение и анализ городского искусства позволит разработать новые подходы к созданию городской среды, учитывая ее художественные и эстетические аспекты, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни в городах [5].

Исследование включает в себя анализ теоретических концепций, касающихся взаимодействия искусства и городской среды, а также практический опыт участия в архитектурных мероприятиях и научно-

исследовательских форумах, где обсуждаются актуальные проблемы современной урбанистики и искусства.

В результате исследования формируется концептуальное видение взаимодействия искусства и городского пространства, а также выявляются возможности для создания новых форм искусства, которые бы активно взаимодействовали с городской средой и способствовали развитию культурной жизни города.

2. Методы

Использование разнообразных методов исследования позволяет получить более полное и глубокое понимание объекта и предмета исследования. Изучение литературных источников и Интернет-ресурсов помогает установить контекст исследования и ознакомиться с существующими теоретическими подходами. Натурные наблюдения, включая фото, позволяют получить первичные данные о городской среде и ее элементах. Комплексный анализ открытых городских пространств и проведение интервью направлены на выявление социально-культурных аспектов и потребностей жителей в городской среде. Методы сравнительного анализа исторических материалов и принципы моделирования пространства позволяют выявить тенденции развития и предложить новые дизайнерские решения. Такой комплексный подход обогащает исследование и способствует получению всестороннего понимания исследуемых явлений.

3. Результаты и обсуждение

Различные формы и масштабная тематическая направленность произведений искусства придают им значение «социального притяжения». Это позволяет трансформировать пространство города, формировать и дополнять смысл его визуальной и внутренней культуры. В статье рассматриваются современные направления искусства, соприкасающиеся с городским пространством. Под современным искусством принято считать искусство середины 60-х годов XX века. Оно меняет устоявшиеся представления о художественном процессе, о роли и положении в нем художника и зрителя, о функциях искусства и его институциональном статусе, а также является динамичным и разнообразным явлением, отражающим современные тенденции и вызовы. Благодаря интеграции произведений искусства в городскую среду, они становятся доступными для всех жителей и посетителей города, что является ключевой отличительной чертой современного искусства от традиционного монументального искусства. [6].

В результате рассмотренных примеров было выделено следующее определение, объединяющее направления искусства, которые взаимодействуют с общественным пространством.

Арт-метод – это метод формирования городской среды за счет

интеграции произведений искусства в общедоступное пространство города. Современные арт-методы формирования среды включают в себя различные направления искусства, которые взаимодействуют с общественным пространством, обогащая его культурным содержанием и придавая новые значения окружающей среде.

Интеграция объектов искусства основана как минимум на трех кодах общественной среды города: социокультурный код, отвечающий за социальные и историко-культурные компоненты территории; ландшафтный код, который обращает внимание на особенности конкретного места; архитектурный код, рассматривающий действующий «язык» архитектурных объектов [7].

Понятие арт-метода охватывает широкий спектр практик и форм – от постоянных объектов до временных произведений искусства: социально-вовлечённые практики, памятники, мемориалы. Различают эти методы по видам и формам представления. Если проводить классификацию арт-методов, то можно выделить несколько их видов:

- 1) по времени нахождения в городской среде: временные, постоянные, эфемерные;
- 2) по взаимодействию с окружающей средой: интегрированные арт-методы;
- 3) по форме представления: плоскостные, объёмные, пространственные;
- 4) по технологиям: классические, медиа-арт, светоцветовые инсталляции;
- 5) по функциональности: дизайн городской среды, реклама.

Временный арт-метод – произведение искусства, которое размещается или создаётся в общественном месте на короткое время, временно. В отличие от эфемерных произведений искусства, объекты необходимо будет демонтировать и вывозить по истечении периода эксплуатации – от нескольких часов до нескольких месяцев. Объекты могут быть выполнены из малопрочных материалов или представлять собой сооружение из нескольких элементов, соединённых вместе (рис. 1).

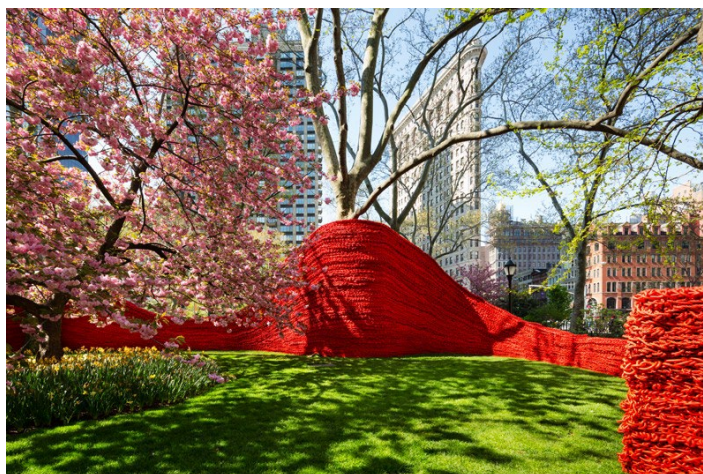


Рис. 1. Парк «Мэдисон-сквер-парк»

(Источник: https://orlygenger.com/wp-content/uploads/2013/10/MSP_Genger_James_Ewing-85251.png)

Постоянный арт-метод – произведение искусства, эксплуатация которого рассчитана на длительный период времени – как правило, двадцать лет и более. Постоянные общественные произведения искусства часто изготавливаются из камня или бронзы, поэтому их расположение и установка являются важными факторами. Мемориалы и памятные произведения искусства – частые примеры постоянных публичных произведений искусства (рис. 2).



Рис. 2. Геолокация. Парк г. Краснодар

(Источник: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/5163854/pub_60db26c88eed6404cb6fc76c_60db41a77403af22af66a563/scale_1200)

Эфемерные арт-методы – произведения искусства, которые имеют очень короткий срок службы и часто предназначены для разрушения в окружающей среде с минимальным вмешательством, необходимым для уборки. Например, песчаные скульптуры на пляже или скульптуры из натуральных волокон – ими можно наслаждаться в течение нескольких дней, а затем естественным образом объекты рассеиваются обратно в окружающую среду (рис. 3).



Рис. 3. Снеговики. Николай Полисский
(Источник: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/0/96/755992189151960.jpg)

Интегрированные арт-методы – произведения искусства, встроенные в ткань здания или такие места, как художественно оформленный фасад, ландшафтный дизайн или специально изготовленная фурнитура для пола или потолка. Этот вид арт-метода обычно предполагает совместную работу художника, архитекторов, дизайнеров интерьеров и строителей новых или реконструируемых объектов истории (рис. 4).



Рис. 4. Памятник клавиатуре
(Источник: <https://www.sostav.ru/images/news/2024/01/20/ee5iy6o2.jpg>)

Проанализировав эволюцию арт-методов (табл. 1), их условно можно разделить на виды по форме представления:

- плоскостные (фронтальное оформление стен и горизонтальных поверхностей);
- объемные (арт-объекты) [8];
- пространственные (инсталляции и др.).

Современные

арт-методы

Таблица 1

Виды	Плоскостные	Объёмные	Пространственные
Уличное искусство – направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический характер	Граффити – изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.	Арт-объект – предмет, представляющий художественную ценность и рассчитанный на эмоциональное взаимодействие со зрителем. Арт-объект может размещаться в интерьере, в городской или ландшафтной среде, может иметь или не иметь утилитарных функций, выступать оформлением утилитарного объекта с художественными целями. Арт-объекты используют широкий круг выразительных средств и их возможностей в различных видах искусства: архитектуре, садово-парковом искусстве, скульптуре, инсталляциях, граффити, видео-арте, мультимедийном искусстве и др.	Инсталляция – форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных готовых материалов и форм (природных объектов, промышленных и бытовых предметов, фрагментов текстовой и зрительной информации) и являющую собой художественное целое. Вступая в различные неординарные комбинации, вещь освобождается от своей практической функции, приобретая функцию символическую. Смена контекстов создаёт смысловые модификации, игру значений. Габарит инсталляций варьируется от предельно малого, куда можно только заглянуть одним глазком, до нескольких залов в крупных музеях. Инсталляция, в отличие от плоских росписей и единичных объектов, делает акцент на создании интерьерного пространства

Виды	Плоскостные	Объёмные	Пространственные
Монументально- декоративное искусство с применением новых технологий и материалов	<p>Панно – декоративное произведение, которое чаще всего используют для оформления свободного участка стены, потолка, фасада здания. Мурал – вид монументальной живописи на стенах архитектурных сооружений. Это слово произошло от испанского <i>mujo</i>, что в переводе означает «стена».</p> <p>Витраж – орнаментальная или сюжетная декоративная композиция из стекла или другого материала, пропускающего свет. В строительной практике витражом также называют сплошное или частичное остекление фасада.</p> <p>Мозаика – декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения</p>	<p>Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых материалов методом высекания, удаления лишнего из начальной массы каменного или иного блока (способ формовывчитания).</p>	<p>Ансамбль скульптур – гармоничное единство пространственной композиции из скульптур.</p>
Искусство в определенном месте и временном промежутке	<p>Перформанс – форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и времени, в результате которого создается плоскостное изобразительное искусство.</p>	<p>Перформанс – форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и времени, в результате которого создается объёмное изобразительное искусство, например, арт-объекты или скульптура.</p>	<p>Перформанс – форма современного искусства, жанр театрально-художественного представления, в которой произведения составляют действия художника или группы в определённом месте и времени, в результате которого создается пространственное изобразительное искусство, например, ансамбль из арт- объектов или скульптур.</p>

Виды	Плоскостные	Объёмные	Пространственные
Ленд-арт – это искусство, связанное с природным ландшафтом.	Ленд-арт – это направление в искусстве, в котором создаваемое художником плоское произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом на вертикальных или горизонтальных плоскостях.	Ленд-арт – это направление в искусстве, в котором создаваемое художником плоское произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом	Ленд-арт – это направление в искусстве, в котором создаваемое художником плоское произведение было неразрывно связано с природным ландшафтом, представляя собой некий ансамбль из арт-объектов, дополняющих друг друга

(Источник: выполнено авторами)

К классическим методам относятся произведения пространственных искусств, тесно граничащие с архитектурой, и связанные с ней фрески, мозаики, витража, сграффито, рельефов, архитектурно-декоративной скульптуры (рис. 5). Их использование позволяет создавать эффектное и выразительное визуальное представление объектов и сооружений.



Рис. 5. Мурал художника Аске Д. (Источник: https://n1s1.hsmedia.ru/c7/88/e9/c788e93ff7d5d0d3e3b143a168c030d2/3000x1998_0xVerLC00_Q_3299888549992119858.jpg)

Медиа-арт имеет огромный потенциал для улучшения общественного пространства и создания уникальных и запоминающихся произведений искусства (рис. 6). Отличается игрой света и звуковым сопровождением.



Рис. 6. Международный фестиваль «НУР» в Казани, 2023 г.
(Источник: фотография авторов)

Светоцветовая инсталляция – это пространственная композиция, созданная из различных световых элементов и являющая собой единое целое. Лампы, прожекторы, проекторы, лазеры – техническая часть световой инсталляции. Они могут стать мощным инструментом для трансформации общественного пространства и сделать его более привлекательным, интересным и вдохновляющим для всех пользователей (рис. 7, 8) [9].



Рис. 7. Арт-объект, световая инсталляция «Абстракта» в парке г. Краснодар
(Источник: <https://galitskyark.ru/wp-content/uploads/2023/04/арт-объекты-3.jpg>)



Рис. 8. Арт-объект, световая инсталляция «Абстракта» в парке г. Краснодар
(Источник: https://sun9-48.userapi.com/impf/ErcPcHfoL5eQbCSTampBhjseVpIre9S7V_8mGg/mTX2aQ8WDGc.jpg?size=604x364&quality=96&sign=87c679b43e3c808bd5c90423f77bd15d&c_uniq_tag=QQKvk06kO4sfTieqeBLZNq4HK3C_v7rDNAXY-61vh1o&type=album)

По функциональности различают дизайн городской среды и рекламу.

Дизайн городской среды – особая форма художественного синтеза предметно-пространственных форм в городском пространстве (рис. 9). Технологическое решение и художественный образ дизайн-объектов зачастую несут экологическую функцию в том числе [10].



Рис. 9. Экологические МАФы в парке г. Краснодар

(Источник: <https://galitskyark.ru/wp-content/uploads/2023/04/арт-объекты-18.jpg>)

Реклама демонстрирует товары и услуги, информирует потребителей, призывает к действиям, личному участию в решении проблем (рис. 10).



Рис. 10. Гигантские сумки Jacquemus разъезжают по Парижу. В 3D-рекламе брендовые аксессуары стали автобусами

(Источник: `<iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/Sp6Ud8tXIns" title="DES VOITURES EN SAC JACQUEMUS 🚗 ♡ ♡ frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-`

write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Исследования в области взаимосвязей между искусством и культурой на разных уровнях - от глобального до локального позволяют понять, как искусство формируется и изменяется под влиянием культурных факторов, а также как оно влияет на культуру в целом. Таким образом, анализ социокультурной природы искусства помогает лучше понять его роль и значение в обществе [6].

Философская сторона современного искусства действительно играет важную роль в его анализе. Художники часто используют свои произведения как средство выражения своих философских взглядов на мир, общество, человеческую природу и другие важные темы. Их работы могут служить не только отражением современной социокультурной реальности, но и критическим анализом ее. Современное искусство также может служить площадкой для диалога и дискуссии о важных философских вопросах. Оно может вызывать зрителей к размышлениям, внушать новые идеи, а также способствовать изменению восприятия и понимания окружающего мира. Таким образом, анализ философской стороны современного искусства позволяет лучше понять его роль в формировании и трансформации культурного пространства, а также его влияние на человеческое сознание и общественные процессы [11].

1. Заключение

Проведена классификация арт-методов по форме и видам представления объектов, используемых для повышения эстетических характеристик городской среды. Данное исследование может быть полезно при разработке новых методов и подходов к организации городской среды, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению качества жизни в городах.

Список литературы

1. Базаянц С.Б. Художник и город. Монументальное искусство в координатах среды. М.: – Знание. – 1983. – С. 239.
2. Кошкин Д.Ф., Михайлов С.М., Михайлова А.С., Порошенко О.Ю., Романова А.И. Дизайн-акции как средство брендинга города // Дизайн и технологии. – 2023. – № 93(135). – С. 35-45. – EDN TJVIRC.
3. Иванова И.В. Скульптура и город. М.: – Стройиздат. –1975. – С. 159.
4. Морли С. Семь ключей к современному искусству. М.: – Ад Маргинем. – 2023. – 288 с.
5. Лавренова О.А., География искусства: междисциплинарный проект в долговременной перспективе // Научная жизнь. – 2020. – № 4. – С. 52-58.
6. Курамшина Ю. В. Искусство в пространстве города: стратегии и перспективы взаимодействия (на примере паблик-арт) // Культура и цивилизация. – 2020. – №10/ 6А. – С. 82-100. DOI: 10.34670/AR.2020.55.52.011
7. Латыпова М.С. Семантический подход к проектированию открытых

городских общественных пространств в районах жилой застройки (на примере Республики Татарстан) // Известия КГАСУ. – 2023. – №4(66). – С.109-119. DOI: 10.52409/20731523_2023_4_109. – EDN: HUEKZF.

8. Бурова Т. Ю., Гайнанова Д. Р. Проектные решения и современные технологии арт-объектов средового дизайна // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2023. – № 2(2). – С. 79-86. – EDN YEBOBFU.

9. Карпенко В. Е. Принципы и средства световой композиции в современном искусстве и дизайне // Архитектура и современные информационные технологии. – 2016. – №2 (35). – С. 1-11.

10. Панкина М.В. Дизайн городской среды как средство формирования экологической модели поведения // Культура и цивилизация. – 2017. – №7/ 6А. – С. 289-297.

11. Филлипс С. Измы. Как понимать современное искусство. М.: – Ад Маргинем. – 2019. – С. 168.

References

1. Bazayants S.B. The artist and the city. Monumental art in the coordinates of the environment. Moscow: Znanie. – 1983. – P. 239.

2. Koshkin D.F., Mikhailov S.M., Mikhailova A.S., Poroshenko O.Yu., Romanova A.I. Design actions as a means of city branding // Design and technology. – 2023. – No. 93(135). – P. 35-45. – EDN TJVIRC.

3. Ivanova I.V. Sculpture and the city. Moscow: Stroyizdat. – 1975. – P. 159.

4. Morley S. Seven Keys to Contemporary Art. Moscow: Ad Marginem. – 2023. – 288 p.

5. Lavrenova O.A., Geography of art: an interdisciplinary project in the longterm // Scientific Life. – 2020. – No.4. – P. 52-58.

6. Kuramshina Yu. V. Art in the city space: strategies and prospects of interaction (on the example of public art) // Culture and Civilization. – 2020. – No.10/6A. – P. 82-100. DOI: 10.34670/AR.2020.55.52.011

7. Latypova M.S., A semantic approach to the design of open urban public spaces in residential areas (on the example of the Republic of Tatarstan) // News KSUAE. – 2023. – №4(66). – P.109-119. DOI: 10.52409/20731523_2023_4_109. – EDN: HUEKZF.

8. Burova T. Yu., Gainanova D. R. Design solutions and modern technologies of art objects of environmental design // A. R. D. U. – 2023. – No. 2(2). – P. 79-86. – EDN YEBOBFU.

9. Karpenko V. E. Principles and means of light composition in modern art and design // Architecture and modern information technologies. – 2016. – №2 (35). – P. 1-11.

10. Pankina M.V. Design of the urban environment as a means of forming an ecological model of behavior // Culture and civilization. – 2017. – No.7/ 6A. – P. 289-297.

11. Phillips S. Isms. How to understand modern art. Moscow: Ad Marginem, – 2019. – P. 168.