

УДК 73 (Пластические искусства. Теория, эстетика, техника скульптуры. Техника ваяния. История скульптуры, направления, школы)

СОВРЕМЕННАЯ СРЕДОВАЯ СКУЛЬПТУРА САМАРЫ

© 2017 В.Н.Востриков

Востриков Владимир Николаевич, доцент кафедры дизайна. E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

Архитектурно-строительный институт Самарского государственного технического университета. Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 07.04.2017

В статье рассматриваются основные вопросы относительно такого понятия как средовая скульптура, которая получила свое распространение в последние годы в региональной культуре. Выявлены особенности с учетом новых подходов к содержательности и эстетической выразительности, которые непосредственно связаны с общемировой тенденцией развития искусства, а также художественными процессами, носящими ярко выраженный общественный характер. Отмечены преобладающие тенденции в создании скульптурных произведений города Самары, их тематическая направленность с формированием новой среды в местах установки новых объектов. Исследованы вопросы, относящиеся к функциональным особенностям современного пластического искусства претерпевающего в своей эволюции различные метаморфозы. В статье анализируются основные тенденции относительно пластических особенностей современной средовой скульптуры, специфики оригинального авторского воплощения, адресности воздействия на зрителя. Важна взаимосвязь между искусством, человеком и пространственным окружением с учетом приоритетных региональных общественных интересов, новых подходов к содержательности и эстетической выразительности.

Ключевые слова: средовая скульптура; городская среда; архитектурно-художественное решение; пластический образ; игровая среда; композиционные принципы.

Каждому историческому этапу развития общества соответствует соответствующий этап развития культуры и искусства, когда создаются объекты изобразительного искусства, к которым относится скульптура. Благодаря своим универсальным качествам она присутствовала на всем пути развития мировой цивилизации, связывая историческое прошлое с современностью. Современная скульптура играет значительную роль в жизни города Самары, особо подчеркивая взаимоотношения между искусством, человеком и пространственным окружением.

Средовая скульптура – такой термин часто употребляется в современном искусстве для обозначения пластических произведений, которые размещены в открытом пространстве архитектурной либо природной среды. Вследствие активизации процессов урбанизации происходит преобразование окружающего пространства, которые непосредственно связаны с вопросами изменения подходов к искусству и культуре [1, с. 1593]. Само взаимоотношение архитектуры и пластического искусства значительно изменилось, что привело к появлению новых композиционных средств и приемов в реализации творческих идей. Городская среда ныне претерпевает значительные из-

менения в современном пространстве мегаполиса, предлагая свое понимание гармонии с учетом приоритетных общественных интересов, развития духовной культуры, новых подходов к содержательности и эстетической выразительности. С одной стороны существуют некие региональные запросы и видение конечного результата, с другой важна связь с общемировой тенденцией развития искусства [2, с. 3–5].

Очевидны новые тенденции в развитии скульптуры Самары особенно за последние 10 лет – поиск новаторского языка, ярко выраженный общественный характер явления, стремление соответствовать современным художественным процессам, нацеленность на создание целостности средового пространства [3, с. 174–177]. Обращение к региональной истории культуры представляется как прочтение и понимание прошлого, сиюминутный отклик на историческое наследие с отсутствием доминирующего образа. Многие объекты становятся системными с размытием границ между культурными формами прошлого и настоящего.

Адаптация скульптурного произведения по месту расположения часто происходит формально с учетом уже сложившегося общего архитек-

турно-художественного решения и окружающих архитектурных объектов. Особенно важно чувство пространства и формы, которые «... находятся в таком же отношении друг к другу, как мышление и речь: человек не может вполне свободно изъясняться на чужом языке, если он не в состоянии мыслить на этом языке» [4, с. 152].

При создании объектов средовой скульптуры подразумевается создание художественно-интегрированной среды с соблюдением требований ландшафтного искусства, вопросов по озеленению, благоустройству и в целом городскому дизайну. Современный автор, экспериментируя с пластической формой и вырабатывая специфику воплощения, все же часто ориентируется не на предметно-пространственное окружение, а непосредственно на человека города [5, с. 187]. Такое обращение предполагает открытый диалог, вызывая эмоциональный отклик. Следует отметить гуманизированность современной городской сре-

ды с попыткой расслабить, вызвать улыбку, снять напряжение, попытаться разгадать замысел автора, прочесть идею. Скульптуре неважно место размещения и несоответствие сложившейся городской среде, главное заявить и представить.

Сохраняя такие традиционные специфические средства, как построение объемной формы, моделировка с соблюдением гармонии, ритма, пропорциональности, равновесия и т.д. [6, с. 278], скульптура в своем эволюционном процессе на современном этапе старается обрести новые качества. Особенностью искусства скульптуры приоритетным всегда было изображение человека как представителя общества в контексте развития творческой авторской идеи. В Самаре это может быть образ современника, исторического деятеля или персонажа, литературного или киногероя, а также иногда аллегорические фигуры как определенный символический знак.

Рис. 1 Бурлаки на Волге. 2014. Скульпторы А.В. и В.К.Куклевы
(Barge haulers on Volga. 2014. A.V. and V.K.Kuklev sculptors)

В процессе развития современная скульптура во многом утрачивает традиционные качества и наряду с визуальным восприятием, часто добавляет также тактильные ощущения, как некую «на-сущную потребность» городского жителя. Непосредственное влияние оказывает разработка новых решений с учетом актуальных тенденций формообразования в искусстве. Автор предлагает свои варианты реализации пластического образа

с преобладанием формально-декоративных приемов в виде творческого эксперимента как пути выражения национальной ментальности [7]. Слова П.А.Флоренского, что «вся культура может быть истолкована как деятельность организации пространства» справедливы именно потому, что организация пространства представляет собой деятельность не только физическую, но и духовную...» [8, с. 68].

Рис.2 Памятник товарищу Сухову. 2012. Скульптор К.Р.Чернявский
(Monument to companion Sukhov. 2012. Sculptor K.R.Chernyavsky)

Эклектичность и фрагментарность в стиле и технике с использованием новых технологий только усиливают эффект широчайших возможностей в освещении тем и подтем современного мира [9, с.20]. На практике можно отметить отказ от сложных концепций и интеллектуальных размышлений, стремление в первую очередь к оригинальности, акцентированию внимания к творческому началу [10, с. 76]. В отдельных случаях можно также отметить устремленность к созданию объектов с претензией на философские идеи

при очевидном преобладании банальности воплощения.

Скульптура обычно ставится без постаментов, сразу же предлагая диалог, визуальный контакт, предлагая выстраивать ассоциации на выбор. Некая деформированность и модульность, которую можно раньше было воспринимать, как отсутствие профессиональных качеств теперь может представляться как нарочитая небрежность, включающая игровую форму. Формирование такой игровой среды в современном городе происходит в самых непредсказуемых местах.

Рис.3 Колыбель человечества. Скульптор В.И.Смирнов
(Cradle of Humankind. Sculptor V.I.Smirnov)

Объекты декоративной скульптуры могут находить себе прописку абсолютно везде: на тротуарах, фасадах домов, возле существующих монументальных объектов, на пешеходных зонах и проездных магистралях. Нередко игровая составляющая определяет его функцию по аналогии: «Форма следует за функцией» Луиса Салливана или что ближе – «Форма следует за игрой» Хавьера Марискаля. Ирония порождает игру художественного языка, выстраивая определенную систему символов, кодов, знаков, нередко вызывая соответствующие визуальные иллюзии, часто вызывая улыбку в проигрывании ситуации, подыгрывании персонажам, где зрители становятся невольными соучастниками формального действия. Такие объекты, несомненно, работают на смягчение конфликта урбанизированного мира и городской среды как противостояние накопившейся агрессии. Доступность благодаря всем понятным юмору предлагает поле неограниченной свободы, раскрепощения в отличие от музейных площадок, где историко-культурное наследие предстает и воспринимается совсем иначе благодаря органичному включению современной скульптуры

Диапазон возможностей воплощения иронического начала и вариации композиционных принципов нашли воплощение в современных средствах выражения. Очевидна взаимосвязь между современным искусством, человеком и пространственным окружением с учетом приоритетных региональных общественных интересов, новых подходов к содержательности и эстетической выразительности. При всем арсенале средств и культурулогических концепций накопленных человечеством выбирается, как правило, только определенный круг, ориентированный на гротесковую интеллектуализованность общества. Академические прежние установки сходят на нет, предлагая универсальные критерии мышления современного художника постмодернистской эпохи с преобладанием формального подхода как в воплощении, так по отношению к окружающей городской среде. Догматические установки прошлого успешно сняты, раскрепостив автора в амбициозных идеях, стимулируя дальнейшие творческие поиски.

1. Востриков, В.Н. Стилистические и композиционно-художественные особенности сталинской эпохи в градостроительной системе главных площадей Самары // Известия Самарского научного центра РАН. (Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки), т.14, №2(6). 2012. С. 1593–1595.
2. Востриков, В.Н. Региональный компонент в изучении современного искусства и дизайна: метод. указания. Самара, СГАСУ, 2011. 20 с.
3. Самара / ред.-сост. Л.В.Коршунова. Самара, Арт-Лайт, 2017. 208 с.

4. Бринкман, А.Э. Площадь и монумент как проблема художественной формы. М., Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1935. 296 с.
5. Очерки истории советского искусства: архитектура, живопись, скульптура, графика / [Н.А.Павлов, А.М.Журавлев, А.И.Морозов и др.]. М., Советский художник, 1980. 263 с.: ил.
6. Большая советская энциклопедия в 51 томе / гл. ред. Б.А.Введенский. М., Изд-во «Советская энциклопедия», 1956 – 1958. Т. 39, 664 с.
7. Миннигулова, Ф.М. Скульптура Башкортостана второй половины XX в. Проблемы становления и развития: автореф. дисс. канд. искусствоведения. М., 2009: <http://cheloveknauka.com/skulptura-bashkortostana-vtoroy-poloviny-xx-veka-problemy-stanovleniya-i-razvitiya>
8. Федоров, В.В., Коваль, И.М. Мифосимволизм архитектуры. М., Либроком, 2009. 208 с.
9. Власов, В.Г. Стили в искусстве в 2 томах. СПб., Колна, 1995. Т.1, 672 с.
10. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. СПб., Питер, 2007. 464 с.

THE MODERN ENVIRONMENTAL SCULPTURE OF SAMARA

© 2017 V.N.Vostrikov

Vladimir N. Vostrikov, associate Professor of Department of Design. E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

Institute of Architecture and Construction of Samara State Technical University. Samara, Russia

The article examines basic questions regarding such concept as environmental sculpture, which got its spread in recent years in the regional culture. There are peculiarities with regard to new approaches to content and aesthetic expression, which are directly related to the global trend of art development and the artistic processes that have strongly pronounced social character. The prevailing trends in the creation of sculptural works of Samara city are observed, their thematic focus with the new environment formation in the places of installation of new facilities. Researched issues related to the functional characteristics of contemporary plastic art is undergoing various metamorphoses in its evolution. The article analyzes the main trends regarding plastic features of modern environmental sculpture, specifics of the original embodiment, targeting impact on the viewer. Relationship between art, human and spatial environment based on the priority of regional public interest, new approaches to content and aesthetic expression is important.

Key words: environmental sculpture; urban environment; architectural and artistic solution; plastic image; environment; compositional principles.

1. Vostrikov, V.N. Stilisticheskie i kompozitsionno-khudozhestvennye osobennosti stalinskoi epokhi v grado-stroitel'noi sisteme glavnykh ploshchadei Samary (Stylistic, composite and art features of a Stalin era in town-planning system of main squares of Samara) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra RAN. (Sotsial'nye, gumanitarnye, mediko-biologicheskie nauki), t.14, №2(6). 2012. S. 1593–1595.
2. Vostrikov, V.N. Regional'nyi komponent v izuchenii sovremennogo iskusstva i dizaina (Regional component in studying of the modern art and design): metod. ukazaniya. Samara, SGASU, 2011. 20 s.
3. Samara (Samara) / red.-sost. L.V.Korshunova. Samara, Art-Lait, 2017. 208 s.
4. Brinkman, A.E. Ploshchad' i monument kak problema khudozhestvennoi formy (Area and monument as problem of an art form). М., Изд-во Vsesoyuznoi aka-demii arkhitektury, 1935. 296 с.
5. Ocherki istorii sovetskogo iskusstva: arkhitektura, zhivopis', skul'ptura, grafika (Sketches of history of the Soviet art: architecture, painting, sculpture, graphics) / [N.A.Pavlov, A.M.Zhuravlev, A.I.Morozov i dr.]. М., Sovetskii khudozhnik, 1980. 263 с.: ил.
6. Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya v 51 tome (The Big Soviet encyclopedia in 51 volumes) / gl. red. B.A.Vvedenskii. М., Изд-во «Sovetskaya entsiklope-diya», 1956 – 1958. Т. 39, 664 с.
7. Minnigulova, F.M. Skul'ptura Bashkortostana vtoroi poloviny XX v. Problemy stanovleniya i razvitiya (Sculpture of Bashkortostan of the second half of the 20th century. Problems of formation and development): avtoref. diss. kand. iskusstvovedeniya. М., 2009: <http://cheloveknauka.com/skulptura-bashkortostana-vtoroy-poloviny-xx-veka-problemy-stanovleniya-i-razvitiya>
8. Fedorov, V.V., Koval', I.M. Mifosimvolizm arkhitektury (Mifosimvolizm of architecture). М., Librokom, 2009. 208 с.
9. Vlasov, V.G. Stili v iskusstve v 2 tomakh (Art Styles in 2 volumes). СПб., Kol'na, 1995. Т.1, 672 с.
10. Mirovaya khudozhestvennaya kul'tura. XX vek. Izobrazitel'noe iskusstvo i dizain (World art culture. The XX century. Fine arts and design). СПб., Piter, 2007. 464 с.