

УДК 74.01/.09

Ибрагимова А.Ф. – аспирант

E-mail: miopost@gmail.com

Михайлова А.С. – кандидат искусствоведения, доцент

E-mail: misuoka@gmail.com

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зелёная, д. 1

Концептуализм в современной архитектурной среде (на примере городской скульптуры)

Аннотация

Статья посвящена одному из актуальных направлений в области дизайна – насыщению предметно-пространственной среды города объектами, а именно скульптурными формами. В статье рассматривается отдельное направление в области городской скульптуры – концептуализм, раскрываются особенности его становления, развития и взаимосвязь с другими областями изящных искусств, дизайна и архитектуры. На всемирно известных примерах раскрывается основная суть концептуальной скульптуры.

Ключевые слова: концептуализм, городской дизайн, городская скульптура, концептуальная скульптура, дизайн среды, арт-объект, скульптура, дизайн города, современный дизайн, постиндустриальный дизайн, паблик-арт.

«Мы пытаемся привнести в искусство реальность, а не делать просто искусство об искусстве» Марк Куинн (брит. скульптор).

Художественная культура последних десятилетий явила множество направлений, тенденций и открытий в искусстве, дала авторам оригинальные возможности в выражении своих мыслей. Технический прогресс, интернациональность, информационные технологии сделали искусство доступным каждому. Постмодернистические тенденции способствовали раскрытию творческого потенциала и авторских идей. Плюрализм мнений и взглядов, распространившийся после 70-х лет в том числе и в искусстве, способствовал смелости и концептуальности художественности решений. На этом фоне городская скульптура становится весомым носителем авторской идеи и объектом концептуального формообразования, весьма успешным инструментом взаимодействия со зрителем-прохожим на разных уровнях.

Тенденции развития городской скульптуры до сих пор слабо освещаются в научной литературе не смотря на достаточно большое количество смелых и неординарных решений в мировой практике. В современном отечественном искусствознании, по сравнению с западноевропейским и американским, теоретическое осмысление особенностей развития и бытования искусства городской скульптуры в культуре XX века представлено значительно меньше, а современная городская скульптура последних десятилетий рассматривалась лишь в кратких статьях периодических изданий. Кроме того, сегодняшнее российское искусствознание больше внимания уделяет другим видам художественного творчества, в результате чего искусство городской скульптуры остается на периферии исследовательских интересов.

Атмосфера современной городской среды требует новых подходов к организации пространственной среды и ее предметного наполнения, в том числе и создания новых форм городского дизайна. Одним из таких новаторств стал новый тип городской скульптуры, возникший как особая форма синтеза монументально-декоративного искусства и городского дизайна.

Городская скульптура, будь то традиционные памятники и монументы, объекты паблик-арта или музейные инсталляции, находясь в городской среде, всегда являлись объектами исключительно общественными, формирующими публичную сферу жизни социума.

Если мы рассмотрим городскую скульптуру до середины двадцатого века, то убедимся, что основная функция городской скульптуры – мемориализация важных событий истории. Собственно, отсюда и происходит классификация городской скульптуры, исключительно по форме: памятники, монументы, обелиски и т.п.

Сегодня понятие современного искусства и современной скульптуры, в частности, необходимо подвести под определение искусства о современности, о реальности, о насущности, и ни в коем случае не о попытках рефлексии стилистических или практических особенностей прошлого. В этом ключе принципиален именно реальный мир, как объект искусства, который меняется быстро и зачастую весьма неумолимо и цинично, и если искусство не будет успевать его фиксировать, не будет отображать все те изменения происходящие в обществе, то автоматически, оно будет низведено в ранг консервативного, традиционного, порой, в самом негативном смысле этих определений.

В данной статье хочется рассмотреть такое современное направление городской скульптуры, как концептуализм, целью которого является донести до зрителя идейную составляющую объекта с помощью современных инструментов репрезентации.

Зародившийся в середине 1960-х годов, концептуализм, провозгласил идею главным инструментом искусства, за которой покорно следует форма. В объектах концептуального искусства первична концепция, преподносимая часто в необычной, шокирующей форме. Передавать идею в духе концептуализма можно в достаточно привычной форме: в виде фраз, текстов, схем, графиков, чертежей, фотографий, аудио- и видео- материалов. Важным здесь является не просто эмоциональное восприятие, а интеллектуальное осмысление увиденного и прочувствованного. И хотя объектами концептуального искусства могут стать практически любые предметные формы, следует отдавать отчет и понимать, что это прежде всего художественный жест. «Идея становится машиной, производящей искусство», как говорил Сол Левитт, американский художник – минималист и концептуалист, автор теоретических работ по концептуализму. Задачи концептуалистов были всегда социальными и философскими: изменить общество, провозглашая в ряде своих работ идеи, касающиеся окружающей среды и гражданского самосознания, обратить внимание на проблемы отдельной личности, участие и сочувствие, осуждение равнодушия, нравственное воспитание. Для подобных идей использовались различные инструменты: дискуссия, акционизм, провокация, новаторские формы. Концептуализм достаточно болезненно вливался в современную городскую скульптуру. Часто кричащие, провокационные образы создаваемые художниками, воспринимались вперед содержания, что категорически неправильно. В итоге у зрителя формировалось отторжение формы и ключевая задача передать основную заложенную в объект мысль не выполнялась. За ярким или наоборот невнятным, но всегда обращающим на себя внимание обликом городской скульптуры, скрывается глубокая смысловая нагрузка, которая и должна быть передана случайному прохожему – зрителю. Концептуализм требует к себе терпения и понимания. Сегодня концептуализм можно применить ко многим современным течениям в искусстве, архитектуре и дизайне и, безусловно, к скульптуре. Концептуализм стал более широким понятием, объединившим многие движения, так или иначе связанные с теоретическими вопросами, от дадаизма Марселя Дюшана до сегодняшнего интервенционализма Маурицио Каттелана [1].

В потоке современности мы не заметили как из постиндустриального общества превратились не в общество информационное, а в общество мультиинформационное, и в этой связи важно, чтобы наряду с второсортной информацией, поступали сверхважные сведения, заявлялись проблемы вневременные, проблемы принципиальные. Учитывая публичность городской скульптуры, такая тенденция как концептуальность является, пожалуй, одной из интереснейших, и более того, необходимых обществу.

Почему современное искусство городской скульптуры, стало концептуальным, социальным, пытающимся взвалить на себя роль учителя, философа, взывать к гражданскому самосознанию? Ответ на это находится внутри пластического искусства, внутри самой скульптуры, а также, как и в любой социальной или гуманитарной науке, в процессах, происходящих внутри общества, и внутри человека, в частности.

Если разбираться в причинах популярности концептуализма в городской скульптуре, то нужно отметить, что необходимость концептуализации публичного искусства продиктована в первую очередь самим обществом. Уже начиная с 1990 года экспозиционным пространством является не музей или город как таковые, а вся совокупность каналов распространения и приумножения информации. Городская улица или галерея – лишь частные его случаи, составные части куда более широкого

публичного пространства [2]. Концептуализм же, который всегда направлен на зрительское рассуждение об объекте, нашел выход в городской скульптуре, как в искусстве, максимально приближенном к человеку. Эта публичность городской скульптуры, заложенная в ее определении, наконец-то позволила не только вопросам памяти, религии или пропаганды выйти наружу (типичные темы монументальной городской скульптуры), но и затронуть глобальные вопросы экологии, бедности, социальных табу и предрассудков – социальные вопросы общества и отдельного взятого человека, иначе говоря, вопросы философские и вопросы социальные.

Можно выдвинуть гипотезу, что так же как искусство средневековья являлось библией для неграмотных, так и сегодня концептуальное искусство – это своего рода философия для современного общества потребления.

Второй серьезный толчок, который дает всплеск концептуальности – это то, что городской скульптуре стало трудно конкурировать с продуктами массового потребления, телевидением, рекламой. В пестроте городских улиц художественные объекты абсолютно теряются. Кроме того сегодня все еще сохраняется традиционное представление об основной функции скульптуры, как функции формирования публичного пространства и рассчитанное на восприятие в публичной сфере и даже на ее участие в формировании этой сферы, что как раз проявилось в бесконечном желании скульптуры «выйти» навстречу монументу, архитектуре, человеку. Естественно, в действительности, восприятие публичной среды контролируется режимами медиативного производства: реклама, видео, фотография играют гораздо более принципиальную роль в распространении репрезентаций, чем скульптура [3]. В связи с этим, художники больше не занимаются поисками нового формообразования и стиля. На этом фоне логичнее всего предположить, что искусство обязано вернуться к своим истокам нравственного содержания, но уже с учетом проблематики XXI века, с новыми формами человеческих взаимоотношений, интерпретируя по-новому истинные ценности.

В качестве подтверждения необходимости освещать жизненные, философские аспекты в искусстве, на фоне желания скульптуры противостоять медиа- и продуктам массового потребления можно привести ответ прекрасного британского скульптора Марка Куинна, который на вопрос о взаимоотношениях с массовой культурой резко отвечает: «Всё наоборот – это медиа выбирают те же сюжеты, что и я. Эти темы универсальны – они отражают то, чем является человеческая природа сегодня. Мне интересны загадки вселенной и культуры, в которой я живу, – мы существуем внутри медиа, и, конечно, я реагирую на то, что там происходит, я же смотрю телевизор и читаю интернет. Но это наш мир. И в будущем люди будут смотреть на мои работы и понимать, что было важно в наши дни. А те, кто оглядываются на систему критических оценок, – они просто салонные живописцы» [4].

Также необходимо отметить еще один фактор, который серьезно повлиял на концептуализацию скульптуры – это деформация жанра скульптуры, и дальнейшее желание скульпторов как-то самоидентифицироваться. С середины XX века скульптура утратила монополию на свое классическое определение как трехмерного объекта. Ни один из видов искусства не был так «размазан» в определении. Теперь скульптурой стали называть абсолютно все, и, как отмечает Розалинда Краусс, известный теоретик искусства, понятие скульптуры стало применяться «к самым неожиданным вещам: узким коридорам с телевизионными мониторами в конце; огромным фотографиям с видами горных пейзажей; зеркалом причудливо расставленным в обычных комнатах; рельефным полосам, насекающим почву пустыни. Достаточно представить себе все многообразие того, что теперь принято называть скульптурой, как смысловые границы этого понятия начинают стираться. Если только не предположить, что в само это понятие было заложено свойство безграничной изменчивости» [5]. В желании обособиться от объемной живописи, перформансов и инсталляций привело к тому, что скульптура, так же как и эти виды искусства, стала концептуальной, но важным отличием является то, что только скульптура обладает силой постоянства, силой давления над человеком, нежели любая другая современная форма искусства, не говоря уже о живописи, которая с трудом может быть представлена на улицах города, за исключением, пожалуй, современного стрит-арта. В данной ситуации можно логично вынести предположение, что скульпторы в последнее время взяли на себя роль

законодателей концептуализма в искусстве, тем самым сформулировав и обнаружив новые признаки в области современного пластического моделирования, что было необходимо как воздух, после двадцатого века поиска и сомнений.

Темы концептуального всегда диктуют сложившиеся обстоятельства и проблемы, которые волнуют художника, которые он и собирается донести до случайного прохожего. Можно выделить несколько основных тем, поднимаемых сегодня концептуалистами: социальные проблемы, политические проблемы, проблемы индивида, экологические проблемы, глобальные проблемы человечества. Самыми яркими инструментами, которые заставляют зрителя обратить на себя внимания являются: провокация, сатира, философия и др. Некоторые из тем можно рассмотреть на ярких мировых примерах городской скульптуры.

Первой хочется разобрать работу, которая является максимально социальной и поднимает глобальные вопросы экологии – это инсталляция Флорентина Хофмана (рис. 1). Скульптура выполнена мастером в виде ондатры и установлена в голландском городке Nieuwerkerk, в местности, считающейся самой низкой территорией во всех Нидерландах (почти 7 метров ниже уровня моря). Дело в том, что система дамб, предотвращающая эту часть Голландии от затопления, все время разрушают ондатры и вот именно ей Хофман установил своеобразный антипамятник, тем самым иллюстрируя нешуточную проблему. Работа выглядит весьма эстетично, задорно, и современно.

Рис. 1. Флорентин Хофман «Ондатра» (Найверкерк, Нидерланды 2004 г.) [4]

В качестве другого примера можно привести концептуальную работу скульптора Марка Куинна, творчество которого началось в 90-ых годах и успешно зафиксировало себя среди имен молодых УВА (Молодые Британские Художники) заявляет о глубоких социальных неравенствах. Его прекрасная, утонченная скульптура из мрамора молодой беременной художницы-инвалида, изображенной в обнаженном виде, была установлена в 2005 году на трафальгарской площади в рамках проекта четвертого постамента. Вот что сам автор говорит на эту тему: «Элисон Лаппер была установлена на Трафальгарской площади, где стоит монумент мертвому человеку, одержавшему победу над империей. Элисон же – человек, одержавший победу над собственными обстоятельствами. Это имело огромный резонанс, и увеличенная до гигантских размеров копия этой работы участвовала в церемонии открытия Параолимпийских игр. Ее видели миллионы по всему миру, так что я думаю, она повлияла на осведомленность общества в вопросах о правах инвалидов» [5]. Как иронично Марк Куинн подчеркивает то, что на трафальгарской площади стоит памятник мертвому военачальнику, одержавшему победу в войне, подразумевая под этим капитана Нельсона. И в самом деле, разве сегодня проблемы инвалидов менее значимы, чем события истории вековых давностей. Эта скульптура прекрасно выявляет проблемы общества, раскрывает социальную тему неравенства и необходимости отчасти пересмотра современных ценностей, в том числе мемориальных.

Рис. 2. Марк Куинн «Элисон Лаппер» (Лондон, Великобритания 2006 г.) [6]

Третий яркий пример – скульптура Д. Херста. Используя все те же средства провокационного характера и так же изображая беременную женщину, но, прибегая к более жестким визуальным эффектам, британский художник Дэмиен Херст обращается к абсолютному иному вопросу общества, к вопросу правосудия и института власти. Его бронзовая скульптура 2012 года под названием «Правда», по слову самого художника, является современной аллегорией правосудия. Статуя была передана скульптором местным властям на 20 лет и будет размещена на городском пирсе. После огласки этой новости сотни местных жителей обратились с жалобами в местный совет, протестуя против аморальной скульптуры, которая по их мнению выглядит нелицеприятно и может поощрить рождаемость у подростков. Беременную женщину обзвали множеством негативных эпитетов, обвиняя при этом автора в безвкусице. Тем не менее, местный совет согласился установить статую на почетном месте набережной. Мотивацией стал тот факт, что городок испытывает упадок туристической сферы и ему необходимы новые туристы, которых и должна привлечь сюда скульптура знаменитого автора.

Рис. 3. Дамиен Херст «Правда» (Ильфрэкэм, Великобритания 2012 г.) [7]

У следующего проекта более печальная развязка. Скульптурная группа в виде повешенных детей, итальянского скульптура Маурицио Каттелана просуществовала около 27 часов, после чего была низвергнута миланскими жителями, причем один из местных жителей умудрился упасть с лестницы, при попытке произвольного демонтажа. В то же время, одна мать, живущая неподалеку, прикрепила к месту инсталляции открытое письмо, где выразила сожаление из-за утраты произведения, привлекавшего внимание к проблемам, с которыми сталкиваются в Милане настоящие дети.

У этой провокационности, как инструмента концептуального искусства, есть очень весомый аргумент, который любит повторять Каттелан, что его инсталляции порождают дискуссии, но не конфликты [8]. В этой простой фразе и заключается одна из скрытых целей концептуализма – дискуссия.

В заключении, хочется отметить, что концептуализм в городской скульптуре отсылается к философскому определению искусства в целом, а именно: искусство – отождествление жизни, создание отношения к миру, материализация отношений к пространству и времени в той или иной форме [2].

Сегодня данный процесс не может быть асоциальным, все меньше и меньше зрителю интересны новые формы или стили в городской скульптуре, на передний план выходят именно новаторские подходы в идейном содержании, именно идея, являясь инструментом новым и концептуальным, сближает скульптуру и человека, отождествляя собой целый мир смыслов. Структура современного общества, которое давно уже является информационным, такова, что общим является всё (информация, образование, мысли и т.п.), и люди делятся каждой секундой своей жизни в интернете – это и есть мир глобальный, где проблема каждого человека обращается в проблему общества в целом. И такая функция скульптуры как описание жизни, а значит и проблем мироздания, является демонстрацией максимальной социализации, которая должна выражаться в концептуальных образах современного искусства.

Так же как и философия, искусство скульптуры не дает буквальных рекомендаций в вопросах бытия, а лишь озвучивает их, предвещает дальнейшую работу человеческого разума и действий других наук, вызывает дискуссии.

Не стоит забывать что, озвучивание проблемы, это гигантская ответственность перед обществом и справится ли с этим городская скульптура? Время расставит все на свои места. Но пока именно она, контактируя с каждым случайным прохожим, является искусством, вызывающим к гражданскому самосознанию современного общества, искусством глубоко философским.

Список библиографических ссылок

1. Филипс Сэм... Измы: как понимать современное искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 160 с.
2. Буррио Никола. Реляционная эстетика. Постпродукция. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 216 с.
3. Хэл Фостер, Розалинд Краусс и др. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с.
4. Инсталляции Флорентина Хофмана: размер имеет значение // Культурология – информационный портал. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/210909/11516> (дата обращения: 1 июня 2016).
5. «Это интересное искусство. А вы очень циничны» Марк Куинн о китче, братьях Чепменах и роскоши // Город. Afisha Daily. URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/mark-kuinn-o-kitche-brat-jah-chenpenah-i-roskoshi> (дата обращения: 31 мая 2016).
6. Марк Куинн // Сайт о современных художниках. URL: http://contemporary-artists.ru/Marc_Quinn.html (дата обращения: 28 мая 2016).
7. Краусс Р. Скульптура в расширенном поле // Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистические мифы. – М.: Издательство «Художественный журнал», 2003. – 278 с.
8. Томкинс К. Жизнеописания художников. – М.: V-A-C press, 2013. – 272 с.

Ibragimova A.F. – post-graduate student

E-mail: miopost@gmail.com

Mikhaylova A.S. – candidate of art, associate professor

E-mail: misuoka@gmail.com

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

Conceptualism in the modern architectural environment (an example of city sculpture)

Resume

The article is devoted to the actual direction in the field of design – to the design of the urban environment, art objects and sculpture as their private type. The sculpture still is the frequent instrument of filling the subject and the spatial environment of the city, method of orientation the person in city space, a point of an attraction of the pedestrian, the object of educational and esthetic function, and also the object of performance.

The article considers the separate modern direction in the field of city sculpture – conceptualism. The purpose of this direction – to introduce the ideological component of the object to the viewer by modern instruments of representation. The authors reveal the features formation of conceptualism in art and sculpture, the evolution and interrelation with other areas of fine arts, design and architecture.

The conceptualism was formed in the 60th years of the twentieth century. It has proclaimed the main instrument of art – the idea the form followed by.

The conceptualism is always directed to the reasoning of an object and has found a way out in city sculpture, as in art which is close as possible to the person. From the middle of the 20th century the sculpture has lost monopoly for the classical determination as a three-dimensional object. It is possible to allocate several primary subjects lifted today by conceptualists: social problems, political problems, individual's problems, environmental problems, global problems of mankind. The brightest tools which force the viewer to attract attention are: provocation, satire, philosophy and others similar. In an article on the example of modern sculptors the called conceptual tendencies are considered.

Keywords: conceptualism, city design, city sculpture, conceptual sculpture, design of the environment, art object, sculpture, design of the city, modern design, post-industrial design, public art, public sculpture.

Reference list

1. Phillips Sam ...Isms: how to understand the modern art. – M.: Ad Marginem Press, 2014. – 160 p.
2. Bourrio Nicolas. Relational esthetics. Post-production. – M.: Ad Marginem Press, 2016. – 216 p.
3. Hal Foster, Rosalind Krauss, etc. Art since 1900: modernism, anti-modernism, postmodernism. – M.: Ad Marginem Press, 2015. – 816 p.
4. Installations of Florentin Hoffman: the size matters // Kulturologia – information portal. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/210909/11516> (reference date: 01.06.2016)
5. «This is interesting art. And you are very cynical» Mark Kuinn about kitsch, brothers Chepmenakh and luxury // Gorod. Afisha Daily. URL: <https://daily.afisha.ru/archive/gorod/archive/mark-kuinn-o-kitche-brat-jah-chepmenah-i-roskoshi> (reference date: 31.05.2016).
6. Mark Kuinn // Website about modern artists. URL: <http://contemporary-artists.ru/Marc-Quinn.html> (reference date: 28.05.2016).
7. Krauss R.A. Sculpture in the expanded field//Krauss R. Authenticity of avangard and other modernist myths. – M.: «Hudozhestvennyj zhurnal» publishing house, 2003. – 278 p.
8. Tomkins To. Biographies of artists. – M.: V-A-C press, 2013. – 272 p.