

Научная статья
https://doi.org/10.24412/3034-3364-2024-3-13
УДК 008

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ)

Свиридова Н.В.

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России

Аннотация. Цель исследования – рассмотреть трансформацию городской среды в Москве в связи с развитием современного искусства. В статье показано, как деятельность молодых художников способствует формированию городской среды, открытой для научно-технических инноваций. Концептуальная направленность современного искусства лежит в пространстве развития идей игры, деантропологизации, критике стандартизации городского пространства, выходе за границы музея. Проанализирована роль галерей современного искусства в преобразовании города, рассмотрен процесс превращения бывших промзон в креативные пространства. Современное искусство берет на себя функцию осмысления изменений городской культуры, дает прогноз его дальнейшей судьбы. Научная новизна состоит в том, что современное искусство рассматривается в контексте развития уже сформировавшейся городской среды. В результате исследования установлено, что перспективы развития городов связываются с расширением присутствия современного искусства в городской среде.

Ключевые слова: современное искусство, городская среда, инновации, современная архитектура, модернизация, современная живопись, дизайн, Москва.

CONTEMPORARY ART AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT (USING THE EXAMPLE OF THE CITY OF MOSCOW)

Natalia V. Sviridova

State Fire Academy of EMERCOM of Russia

Abstract. The purpose of the study is to consider the transformation of the urban environment in Moscow in connection with the development of modern art. The article shows how the activities of young artists contribute to the formation of an urban environment open to scientific and technical innovations. The conceptual orientation of modern art lies in the space of the development of ideas of the game, deanthropologization, criticism of the standardization of urban space, going beyond the boundaries of the museum. The role of contemporary art galleries in the transformation of the city is analyzed, the process of turning former industrial zones into creative spaces is considered. Contemporary art takes on the function of understanding the changes in urban culture, gives a forecast of its future fate. The scientific novelty lies in the fact that contemporary art is considered in the context of the development of an already formed urban environment. As a result of the study, it was found that the prospects for urban development are associated with the expansion of the presence of contemporary art in the urban environment.

Key words: modern art, urban environment, innovation, modern architecture, modernization, modern painting, design, Moscow.

Введение.

Актуальность данного исследования обусловлена возросшим интересом к прогнозированию и управлению развитием городской среды. Процессы развития искусства связаны со множеством факторов и могут быть спрогнозированы лишь как тенденции и направления. Но само искусство может служить хорошим ориентиром, указывающим на дальнейшее развитие культуры в целом, в связи с тем, что именно в сфере искусства можно увидеть реализацию идей, определя-

ющих дальнейшее развитие общества. Наибольшей актуальностью и чувствительностью к модернизационным процессам характеризуется именно современное искусство, которое по сравнению с по-прежнему актуальным классическим искусством, активнее реагирует на инновационные процессы. Исследователи указывают на незавершенность и противоречивость модернизационных тенденций в нашей стране, их уникальность и тесную связь с традициями [5, с. 102].

Для достижения вышеуказанной цели требуется решить следующие задачи:

- определить наиболее значимые тенденции в развитии московского искусства, оказывающие влияние на городскую среду;
- выделить арт-объекты, являющиеся выражением значимых концептов, лежащих в основе трансформации города;
- рассмотреть процесс взаимодействия классического и современного искусства в городском пространстве.

Материалом для исследования послужило творчество молодых художников, связанных с Москвой как с экспозиционной площадкой или как с объектом творчества.

Теоретической базой исследования стали труды современных философов, рассматривающих искусство в контексте процессов трансформации культуры и городской среды [6; 9].

Использованы как общенаучные методы, так и методы социально-философского анализа, для выявления концептуального содержания объектов современного искусства, так и методы искусствоведческого анализа для исследования художественных особенностей произведений искусства.

Практическая значимость работы состоит в возможности использовать полученные выводы при прогнозировании развития городской среды в крупных городах с учетом целенаправленного использования возможностей современного искусства для формирования благоприятной городской среды.

Результаты.

Москва занимает особое положение: именно здесь, чаще всего, формируются тенденции, которые затем распространяют свое влияние на остальную территорию нашей страны.

Развитие современного искусства связано с экономическим потенциалом пространства, в котором оно существует. Ценностные ориентиры современности во многом опираются на идеи, сформированные стилем жизни в крупных городах. Сам дух современности и инноваций в нашей стране в наиболее концентрированном виде сосредоточен в пространстве столицы – города Москвы. Поэтому анализ основных тенденций современного искусства в городском пространстве самого крупного и экономически развитого города России позволит спрогнозировать процессы, которые от центра к периферии затронут и другие города. Британский исследователь городов Чарлз Лэндри считает, что «...культурное наследие и современное искусство по всему миру становятся инструментом обновления городов» [6, с. 72].

Обсуждение.

Процессы развития искусства переплетены со всеми общественными процессами, и любые новаторские явления в этой сфере окажут непосредственное влияние на развитие культуры в целом. Москва в XX-XXI веке – это не просто политическая столица, но и наряду с Санкт-Петербургом – источник устойчивых тенденций в современном искусстве.

Помимо общих тенденций, в Москве будут иметь место уникальные процессы, вызванные к жизни быстрыми темпами развития столичной культуры.

Исследователь Н.В. Новичков считает Москву городом-островом, содержательно оторванным от остальной территории страны [8, с. 30]. Поэтому в выделении направлений развития города необходимо учесть невозможность полного переноса опыта развития столичной городской среды на российские регионы.

Исследователи отмечают, что искусство является ресурсом для развития городского пространства и человека. «Искусство ... способно выступить интегрирующим фактором, создающим поле для диалога представителей различных культурных групп, саморазвития или самореализации в различных, не только художественных направлениях» [3, с. 47].

В Москве сам город стал пространством для развития новых направлений искусства, вышедших за границы музейных площадок. Количество арт-объектов на улицах увеличивается с каждым годом, город растет и трансформируется, протягивая на новые территории ветки метро (оформленные по законам современного искусства).

Рассматривая расширение городов и формирование городского пространства, исследователи Г.А. Птичникова, О.А. Антюфеева указывают на разнообразие форм и процессы культурной гибридизации как на ведущий фактор развития современного города [10, с. 66].

Процессы выхода произведений искусства из музея в город были озвучены Казимиром Малевичем (1879-1935). Художник осознавал, что уже существующие города преобразовывать в духе современности довольно сложно так, как существующий город не может быть пустым пространством по аналогии с чистым холстом [7]. Искусство, выходя на улицы, оказывается в публичном пространстве, сталкивается с уже существующим заполнением городской среды.

Исследователи обращают внимание на два процесса трансформирующих городскую среду в крупных городах.

Во-первых, начиная с 1990-х годов, в России появляются галереи современного искусства. В Москве были открыты XL Галерея, Риджина, Галерея Марата Гельмана и другие.

Исследователь П.Ю. Черников считает, что галереи современного искусства играют важную роль в формировании культурного ландшафта города Москвы [13, с. 272].

Чаще всего, галереи существуют на коммерческой основе, что позволяет им формировать презентуемое искусство на основе принципов арт-рынка.

Во-вторых, бывшие промышленные территории превращаются в арт-кластеры.

Данный процесс связан не только с пере-профилированием пространств, но с формированием зрительской аудитории при помощи просветительских проектов. Например, арт-кластер Винзавод в Москве существует с 2007 года и ведет масштабную деятельность по поддержке и развитию современного искусства.

Подобные изменения назначения территорий связаны с необходимостью развития города. «Городская среда нуждается не только в сохранении традиций, но и в их трансформации и развитии. Она должна быть адекватной своему времени и живущим в ней людям», — считает В.В. Семёнова и Ю.В. Назаров [12, с. 71].

В-третьих, искусство служит связующей силой для городской среды, оно превращает бывшие промзоны в креативные пространства, становящиеся объектом притяжения для жителей столицы. Заводы, выведенные из городской черты в связи с реорганизацией, превращаются в креативные кластеры путем размещения там галерей и мастерских художников. Примером является арт-площадка Электрозавод, которая начала свое развитие в 2014 году. Данный проект сформировался по инициативе художников, которые искали выставочные пространства с наименьшей стоимостью аренды. Территория заброшенного завода подошла под потребности молодых деятелей искусства и стала новым музейным пространством и местом досуга для жителей.

Не всегда процесс смены направленности развития городского пространства идет «снизу». В последнее десятилетие сам город активно развивается, используя средства современного искусства. Примером является московский район Авиапарк. Территория сохранила структуру аэродрома: бывшая взлетно-посадочная полоса

превратилась в широкий бульвар, а по его краям появились искусственные холмы, водоемы и прогулочные зоны. Многочисленные инсталляции создали атмосферу современного, прогрессивного пространства, открытого для инноваций.

Активная заинтересованность городских властей в использовании потенциала современного искусства проявляется и в поддержке выставочной деятельности. Осенью 2021 года при поддержке Правительства Москвы на улицах, парках города проходила выставка современного искусства «Здесь и сейчас». Состоялись лекции, круглые столы и диспуты об искусстве, охватившие не только привычный центр города, но и его окраины. Интерес государственной власти к расширению пространства для современного искусства связан со множеством факторов, в том числе и с формированием визуальной среды, открытой для научно-технических инноваций. Именно современное искусство активно осваивает язык новых технологий и формирует художественные образы, основанные на максимально современных тенденциях в развитии науки и техники.

Если попытаться выделить главную особенность искусства, формирующего современный город, то стоит отметить игровое начало, объединяющее современность и традицию. Эта особенность позволяет объяснить открытость Москвы для новаторского экспериментального искусства.

Несмотря на игровое начало, современное искусство часто отказывается от идеи развлекательности, ставя перед собой задачу осмыслить серьезный концепт, важный для дальнейшего развития города. Его цель не лежит в плоскости визуального наслаждения, а в реализации актуальной идеи. Порой, оно своей антиэстетичностью противостоит идеи товарно-денежных отношений, сконцентрированных в нашей столице. Многими произведениями современного искусства не хочется обладать, они не предназначены для украшения личного или общественного пространства. Например, молодой художник Слава Птрк (р.1991) вписывает свои творения в городской пейзаж, вкладывает в них, порой, весьма провокационные идеи. В 2018 году он превратил обычную ливневую решетку в центре города в арт-объект «Совсем рядом», дополнив ее руками, держащимися за прутья. Как сообщил сам художник, его задумка состояла в привлечении внимания общественности к правам заключенных. Через несколько дней произведение было демонтировано силами коммунальных служб.

Современному искусству в Москве приходится выстраивать отношения с искусством традиционным. Наша столица – город, сформированный классическим искусством, и современности приходится встраиваться в уже существующее городское пространство. Отношения старого и нового не оппозиционные, а добрососедские, основанные на принципе игры.

Исследователь Наталья Барсукова пишет: «Подчеркнем, что во многих случаях основное правило игровой эстетики — традиция как объект игры» [1, с. 62]. Предназначение игры — эмоции ее участников. В случае современного искусства зритель является непосредственным участником игры. Этот аспект подчеркнул М.С. Кучеренко «Арт-объекты рассчитаны в основном на зрительную и эмоциональную реакцию и чаще всего они нефункциональны» [4, с. 5]. Однако указание на нефункциональность не может быть распространено на все московское современное искусство. В качестве примера рассмотрим деятельность московских художников-акционистов из арт-группы «Овощам.нет», которые нашли необычный способ привлечь внимание городской общественности к уничтожению объектов культурного наследия в Москве. Палаты бояр Гурьевых (дом Абрикосовых) в Потаповском переулке – памятник архитектуры XVII века, который после пожара в 2009 году находится в полуразрушенном состоянии. Здание требует серьезной реставрации, которую пытались заменить на капитальную перестройку с выведением здания их из списка объектов культурного наследия. Художники разместили на здании стенд, имитирующий обычные объявления о строительных работах, заявляющий о ликвидации памятника. «Овощам.нет» высмеяли варварское разрушение старой Москвы, вовлекли городскую общественность в процесс обсуждения сохранения культурного наследия и отстояли дом отстояли в его первоначальном виде.

Современное московское искусство – это размышление о новой форме социальности, родившейся в Москве. Столица – это город нарушенных связей между людьми, место, где сконцентрированы многочисленные миграционные потоки. В современной культуре есть термин, описывающий состояние дискомфорта, возникающего у человека в пространстве с нарушенными связями – «не-место (non-site)» [11, с. 55]. Данный концепт вбирает в себя потерю идентичности (новые районы похожи друг на друга), когда мы не можем понять, где мы: в Бутово или в Дегунино; ощущения транзитного пространства, когда окружающая нас среда – это лишь дорога от дома до

работы, на которую человек не обращает внимания. Данный концепт в той или иной степени представлен в творчестве молодых российских художников. Рассмотрим его на примере картин Павла Отдельнова (р.1979). В его работах, лишенных человека, показан мир промзон и спальных районов, одинаковых для всех российских городов. Исследовательский интерес художника направлен на идею города, лишенного прежней живописности, восхищавшей художников традиционного искусства. Город у П. Отдельнова подчеркнуто обездушен и взирает на зрителя одинаковыми окнами домов.

Современное искусство противостоит идее гиперпотребления, которая разрушает человека и, как оказалось, может дестабилизировать саму городскую систему. Москва стоит большое количество торговых центров, являющихся центрами примитивного досуга для жителей и гостей города. Данные объекты не только являются выражением идеи общества потребления, но и привлекают внимание художников, называющих их «цветными сараями». Искусство пытается исследовать данную проблему через обращение нашего внимания на крайнее убожество торговых объектов именно с точки зрения интеграции в городское пространство. Магазины выглядят как сбой матрицы экрана, как нарушение, как нечто сиюминутное и временное, не определяющее городскую среду. Художник Павел Отдельнов изображает торговые центры на фоне городских пейзажей как эффект глитча, сбоя системы.

Современное искусство дает почти ментальный отклик на происходящее в городе. Ситуация пандемии Covid-2019 позволила художникам увидеть город иным и осмыслить свершившиеся изменения. С 17 июля по 23 августа 2020 года в Белом зале Музея Москвы прошла фотовыставка «Москва. Великая пустота». Экспозиция была составлена из работ Сергея Пономарева, на которых он запечатлел безлюдные улицы города в период пандемии и самоизоляции. Москва из города, живущего в движении, превратилась в пустое пространство, свободное от людей.

Искусство обладает способностью возвращать человеческое измерение обезличенным городским пространствам. Например, рассмотрим территорию Курского вокзала, являющуюся ярким примером транзитного пространства, где человек находится временно по пути куда-либо. Уличному художнику Шепарду Фейри было предложено изменить облик привокзального пространства. Он вдохнул новую жизнь в здание тор-

гового центра Атриум, превратив обычный при вокзальный объект в произведение искусства, которое заставляет прохожего остановиться и выйти из обычного автоматического транзитного режима человека, спешащего на вокзал.

Следует обратить внимание не только на удачные тенденции использования современного искусства, но и на примеры отторжения городской средой инноваций и неготовность принять современный арт-объект. Язык современного искусства не универсален: оно не всегда живет в музеях и галереях и все чаще предстает перед незаинтересованным зрителем на улицах города. Примером незаинтересованного города в объекте современной архитектуры является здание Dominion Tower на улице Шарикоподшипниковской. Бизнес-центр построен по проекту архитектора Захи Хадид (1950-2016), бюро которой во многом определило развитие современной архитектуры. Но блестящий проект, перенесенный в московскую промзону, попав в окружение заводов и типовых жилых домов, потерялся в пространстве и выглядит инородно.

И последнее, что хотелось бы отметить, обращаясь к современному искусству в Москве, это его попытки предсказать судьбу мегаполиса. Большинство художников транслируют весьма

пессимистический взгляд на судьбу огромного города. Павел Отдельнов показывает гибель и запустение прежде населенных людьми пространств: ощущение глубокого кризиса, разрушения и враждебности города по отношению к человеку показано художником. Его картины демонстрируют возможный сценарий развития любого крупного индустриального города.

Заключение.

Таким образом, современное искусство – это один из важнейших ресурсов, определяющих развитие города Москвы. Город становится выставочной площадкой, объединяющей искусство традиционное и новаторское. Готовность столицы принять многие художественные эксперименты делают ее источником рождения новых тенденций, которые продолжают развитие уже вне границ города.

В качестве перспектив дальнейшего исследования можно обозначить изучение процессов распространения концепций трансформации городской среды в российских городах, удаленных от столицы. Ценным представляется выявление особенностей искусства, имеющих региональную специфику с учетом изучения причинно-следственных связей, сформировавших уникальные объекты.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

Conflict of Interest

None declared.

Review

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

Литература:

1. Барсукова Н. Игровая эстетика постмодернизма в городской среде // *Архитектура. Строительство. Дизайн*. – 2006. – № 3(44). – С. 58-62.
2. Грибер Ю.А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич: Монография – М.: Общество с ограниченной ответственностью Издательство «Согласие», 2014. – 160 с.
3. Демшина А.Ю. Диалогическое построение арт-пространства как форма развития современной культуры // *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*. – 2017. – № 2(31). – С. 44-48.
4. Кучеренко М.С. Арт-объекты в современном городском пространстве // *Культура слова*. Краснодар, 2019, №6(7). С.4-8.
5. Латова Н.В. Социокультурные ценности российских горожан: модернизация vs традиционность // *Terra Ecomotivis*. – 2022. – Т. 20, № 4. – С. 99-114.
6. Лэндри Ч. Креативный город. — М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2011. —399 с.
7. Малевич К. Супрематизм. Мир как беспредметность, или вечный покой // Малевич К. Собрание сочинений в 5 т. Т. 3. М., 2000.
8. Новичков Н.В. Городское искусство и предназначение современного города // *Современные проблемы сервиса и туризма*. – 2013. – № 4. – С. 29-37.
9. Полякова С.В. Русское Нигде как пространство семиозиса: к истории одной выставки // *Человек: образ и сущность. Гуманитарные аспекты*. – 2022. – № 1(49). – С. 146-164.

10. Птичникова Г.А., Антюфеева О.А. Искусство в архитектурном пространстве современного города // *Социология города*. – 2017. – № 2. – С. 62-74.
11. Свиридова Н.В. Концепты современного искусства в экспозиции выставки «Промзона» Павла Отдельнова // *Культура и безопасность.2021. №3. С.54-51.*
12. Семенова В.В., Назаров Ю.В. Монументальное искусство в городской среде: исторический опыт, современные решения // *Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. М., 2020, №2-1. С. 61-71.*
13. Черников П.Ю. Арт-галереи Москвы. История и современность // *Проблемы и тенденции развития социокультурного пространства России: история и современность: Материалы VIII международной научно-практической конференции, Брянск, 14–15 мая 2021 года*. – Брянск: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно-технологический университет», 2021. – С. 272-276.

References:

1. Barsukova N. The game aesthetics of postmodernism in an urban environment // *Architecture. Construction. Design*. – 2006. – № 3(44). – Pp. 58-62.
2. Griber U.A. *Urban planning painting and Kazimir Malevich: Monograph* – М.: Limited Liability Company Publishing House «Consent», 2014. – 160 p.
3. Demchina A.U. Dialogical construction of art space as a form of development of modern culture // *Bulletin of the St. Petersburg State University of Culture and Arts*. – 2017. – № 2(31). – Pp. 44-48.
4. Kucherenko M,S. Art objects in modern urban space // *Culture of the word. Krasnodar, 2019, No.6(7). pp.4-8.*
5. Latova N.V. Sociocultural values of Russian citizens: modernization vs traditionality // *Terra Economicus*. – 2022. – Vol. 20, No. 4. – pp. 99-114.
6. Landry Ch. *The Creative city*. — М.: Publishing house "Classic-XXI", 2011. -399 p.
7. Malevich K. *Suprematism. The world as pointlessness, or eternal rest* // Malevich K. *Collected works in 5 vols. Vol. 3. М., 2000.*
8. Novichkov N.V. Urban art and the purpose of a modern city // *Modern problems of service and tourism*. - 2013. – No. 4. – pp. 29-37.
9. Polyakova S.V. Russian Nowhere as a space of Semiosis: towards the history of one exhibition // *Man: Image and Essence. Humanitarian aspects*. – 2022. – № 1(49). – Pp. 146-164.
10. Ptichnikova G.A., Antufeeva O.A. Art in the architectural space of a modern city // *Sociology of the city*. - 2017. – No. 2. – pp. 62-74.
11. Sviridova N.V. Concepts of modern art in the exhibition "Industrial Zone" by Pavel Otdelnov // *Culture and security.2021. No.3. pp.54-51.*
12. Semenova V.V., Nazarov U.V. Monumental art in an urban environment: historical experience, modern solutions // *Decorative art and the subject-spatial environment. Bulletin of MGHPA. М., 2020, No.2-1. pp. 61-71.*
13. Chernikov P.U. Art galleries in Moscow. History and modernity // *Problems and trends in the development of the socio-cultural space of Russia: history and modernity: Materials of the VIII International Scientific and practical conference, Bryansk, May 14-15, 2021. Bryansk: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bryansk State University of Engineering and Technology", 2021. – pp. 272-276.*

Информация об авторе:

Свиридова Наталья Владимировна, кандидат философских наук, заместитель начальника кафедры философии, Академия государственной противопожарной службы МЧС России, E-mail: N.Sviridova@academygps.ru, <https://orcid.org/0000-0001-5373-5519>

Natalia V. Sviridova, Deputy Head of Department of Philosophy, PhD in Philosophical sciences, State Fire Academy of EMERCOM of Russia.