

УДК 74.01/.09

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/08>

Михайлов С.М., Евстратова Т.А.

*Казанский государственный архитектурно-строительный университет
г. Казань, Россия, miss.evstratowa2016@yandex.ru*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СИНТЕЗ В ДИЗАЙНЕ ГОРОДА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Аннотация. Основная задача статьи – выявить особенности, тенденции и новые формы художественного синтеза и в дизайне современного города. В статье рассматриваются возникновение новых форм художественного синтеза в дизайне города в условиях современного постиндустриального общества с его новыми технико-технологическими возможностями, ценностными ориентирами и отношением к предметно-пространственному окружению человека. Выявляются наметившиеся тенденции в области развития традиционных, а также становления новых форм художественного синтеза, основанных на различных видах современного дизайна, светографического, ландшафтного и арт-дизайна, цифрового искусства, net-art и медиа-арта. Полученные результаты позволят утверждать, что наметившиеся тенденции в области художественного синтеза в дизайне города отражают происходящие преобразования городских пространств, повышение их комфортности и художественно-эстетические качества.

Ключевые слова: художественный синтез в дизайне города, постиндустриальный дизайн, арт-объекты, временные художественно-декоративные инсталляции, новые формы стрит-арта, суперграфический подход, интерактивность форм предметно-пространственной среды, ландшафтный дизайн, ландшафтная морфология.

Новые технологические возможности современного постиндустриального общества, ценностные ориентиры и повышенные требования к комфорту привели к качественным изменениям в организации окружающей человека предметно-пространственной среды города [1]. Обозначились устойчивые тенденции в развитии существующих и становлении новых форм художественного синтеза, в расширении предметного ряда объектов городского дизайна. Среди таких новых элементов, которые все более активно используются в дизайне городской среды, можно выделить «арт-объекты», «временные художественно-декоративные инсталляции» и новые формы стрит-арта, светографического и ландшафтного дизайна.

Арт-объекты. Динамичное развитие методов организации предметно-пространственной среды современного города, активный поиск новых неординарных художественно-декоративных форм привели к значительному расширению их объектных границ. Возросшее разнообразие этих художественно-декоративных форм в городской среде потребовало для их

обозначения, введения нового понятия — «арт-объект». Под «арт-объектом» понимается форма, прежде всего предметная, в которой декоративная функция доминирует над утилитарной (последняя может вообще отсутствовать). При этом разнообразие видов арт-объектов существенно выходит за рамки традиционного типологического ряда художественно-декоративных форм — монумент, памятник, скульптурная композиция, малая архитектурная форма и др. Используемые, при создании таких объектов городской среды, материалы и технологии также носят, как правило, нетрадиционный, инновационный характер. Все это находит свое отражение в философии формообразования создаваемого арт-объекта, его художественно-стилистическом решении. Создаваемые на основе новейших материалов и технологий такие художественно-декоративные объекты решались зачастую в стилях «функционализм», «хай-тек», «параметризм», либо, напротив, создавались на основе использования т.н. «вторичного сырья», старых предметов с приданием им новой функциональной направленности (стилевое течение «краж энд редди»). Отличительными чертами арт-объектов являются: непредсказуемость, уникальность, нетрадиционность, провокационность, спонтанность и импульсивность [8]. Формообразование таких революционных объектов часто не подчиняется никаким традициям и правилам (рис. 1).

Рис. 1. Крупномасштабный арт-объект - скульптура «Облачные ворота» у входа в парк Миллениум. Чикаго (А.Капур), США, 2006

Временные художественно-декоративные инсталляции. В условиях постиндустриального общества с его направленностью на индивидуализацию и повышение художественно-эстетических качеств предметно-пространственной среды, все активнее используются временные арт-объекты — художественно-декоративные инсталляции. Эти инсталляции (англ. installation- установка, размещение, монтаж) являются особыми видами современного искусства, представляющими собой пространственную или объемную композицию, созданные из различных готовых материалов, форм и являющие собой художественное целое. Художественно-декоративные инсталляции способны не только внести композиционный или пространственный акцент в городскую среду, но и при

необходимости преобразовать ее в целом. Такие объекты значительно обогатили палитру средств архитектора-дизайнера. Возведение художественно-декоративных инсталляций, как правило, связано с проведением крупных фестивалей, выставок, спортивных состязаний, праздничных шоу и других общественно значимых событий временного характера. Формы в искусстве инсталляции, в отличие от традиционной живописи и скульптуры, носят в большинстве своем трехмерный характер и предназначены для восприятия зрителем, находящимся или перемещающимся в пространстве. Инсталляции создаются, как правило, для конкретного места, а используемые в них формы носят отвлеченный характер. Тем самым художественно-декоративную инсталляцию можно представить как символически-образную композицию, созданную в определенных условиях, в конкретном месте и времени (рис. 2).

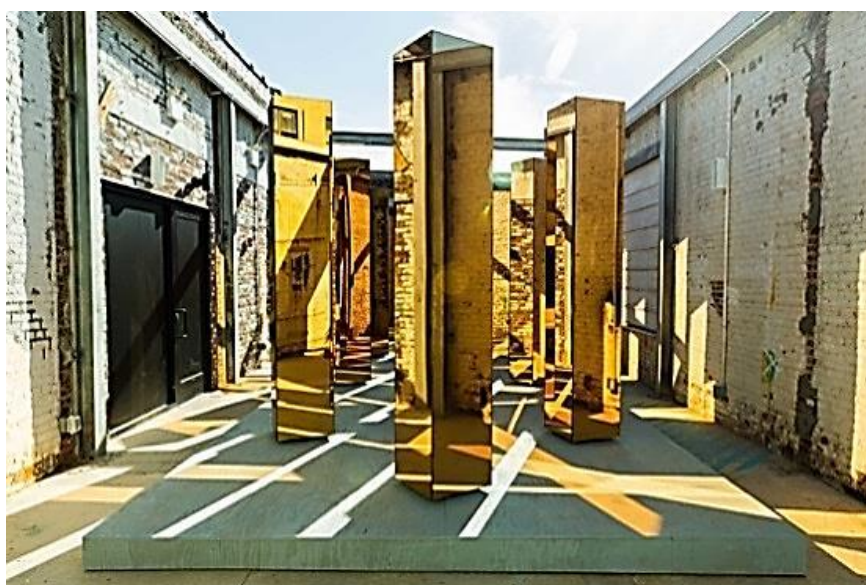

Рис. 2. Инсталляция «Дух города» от United Visual Artists (UVA) на фестивале дизайна. Бруклин, США, 2018

Новые формы стрит-арта и суперграфический подход в дизайне города. Суперграфика и стрит-арт появились во 2-й пол. XX в. на пешеходных улицах городских центров. Их главной задачей была «интеграция» различных форм изобразительного искусства в уличное пространство [5]. Комфортная среда пешеходных зон городских центров создала условия для появления и развития здесь одного из видов стрит-арта — анаморфических трехмерных изображений (3D живописи), т.н. “street painting” (англ. уличная живопись, тротуарное искусство) [7].

Развитие суперграфики и стрит-арта на современном этапе прежде всего связано с использованием в организации предметно-пространственной среды города новых цифровых технологий. В результате этого возникают новые формы уличного искусства, основанные на видеомэппинге, светодиодных и проекционных технологиях, световом граффити в воздухе или люминографии, QR-кодах и пр. (рис. 3).

Рис. 3. Световое граффити. Снимок Я.Веллerta и Д.Мидза. Бремен, Германия, 2011

В процессе своего развития традиционная архитектурная суперграфика, ориентированная на новые технологии, превратилась из средства активного цветографического преобразования на визуальном уровне отдельных архитектурных объемов и объектов предметно-пространственной среды в проектно-художественный метод, который несет с собой новые формы художественного синтеза в дизайне города [7].

Расширение объектных и предметных границ суперграфики привело к возникновению динамических цвето- и цветографических композиций, основывающихся на использовании новейших технических средств — проекционных и светодиодных форм [4].

Суперграфический подход находит свое продолжение в медиафасадах, лазерных шоу, анаморфозах, обоях для фасадов и пр. Такие формы способны зрительно кардинально менять не только архитектурные объемы, но и предметно-пространственную среду города в целом (рис. 4).

Рис. 4. Фестиваль «Вокруг света», лазерное шоу. Москва, 2014

Интерактивность и ландшафтный дизайн как новая форма синтеза в дизайне города.

В условиях техногенной среды современного города особую актуальность приобретают вопросы экологии и восполнения средствами дизайна дефицита природной составляющей. На решение этих вопросов направлен «ландшафтный дизайн». Его цель — своего рода «возвращение к живой природе» - создание психологически и физиологически комфортной для человека среды с элементами природных и природоподобных объектов (формы-ассоциации и формы-имитации) [3]. Это нашло выражение в развитии таких художественно-стилевых течений, как органическая архитектура, зоо- и биоморфизм, параметризм и пр. (рис. 5)

Рис. 5. Cloud Park в Сингапуре, 2012

Природоподобие в формообразовании стало возможно во многом с приходом новых технологий, а именно параметрического проектирования [2]. Необходимо отметить, что ландшафтная морфология не ограничивается только природным и природоподобным формообразованием, но и обращается к природным материалам, определенным цветофактурным решениям, ориентацией на «живые формы» — кинетические, интерактивные и пр., «отсылающих к живой природе». Последние, взаимодействуют с человеком на уровне зрительного, звукового восприятия и тактильных ощущений [6].

Современное постиндустриальное общество несет с собой существенные изменения как технического и технологического порядка, предоставляя архитектору-дизайнеру новую расширенную палитру средств организации предметно-пространственной среды города, так и социального и художественно-эстетического, выдвигая качественно новые требования к художественным качествам среды, ее информативности и выразительности (рис. 6).

Рис. 6. Метрополь Parasol. Севилья, Испания, 2011

Всем этим требованиям и новым веяниям должен отвечать современный постиндустриальный дизайн, который в значительной степени расширил традиционные границы художественного синтеза в архитектуре и дизайне города, внося качественно новые предметные формы — арт-объекты, временные художественно-декоративные инсталляции, новые формы суперграфики и стрит-арта, ландшафтный дизайн и ландшафтная морфология в организации предметно-пространственной среды города. Исследование этих новых форм художественного синтеза, выявление его современных тенденций становятся одной из важнейших задач в области искусствоведения и теории дизайна городской среды.

Литература

1. Михайлова А.С. Дизайн постиндустриального общества (пять вопросов, оставшихся без ответа) // Проблемы дизайна-3. М.: Архитектура С, 2005. с. 228-243.
2. Михайлова А.С., Надыршин Н.М. Бионические паттерны в архитектуре и дизайне // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2016. № 4 (38). С. 96-103.
3. Михайлов С.М. Пять тенденций в современном дизайне города // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. С. 18-21.
4. Михайлов С.М., Хафизов Р.Р. Суперграфический подход в дизайне города. Основные этапы становления и развития // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2015. №3 (33). С. 24-31.
5. Михайлов С.М., Хафизов Р.Р. Стрит-арт как вид суперграфики в дизайне современного города // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. С. 106-111.
6. Михайлов С.М. Интерактивность как определяющий признак дизайна постиндустриального общества // Дизайн-ревью. 2010. №1-4. С. 6-23.
7. Михайлов С.М., Хафизов Р.Р. Суперграфика как проектно-художественный метод в

дизайне современного города // Архитектура и инженерные системы в общественных зданиях: материалы VIII межрегиональной научно-практической конференции. Казань, 2014.

8. Сес Н.А., Щирова А.Н. Арт-объект как специфичная художественная форма // Успехи современного естествознания. 2012. №5. С. 23-24.