

Е. А. Карцева

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)
125993, Москва, Миусская площадь, 6

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ХУДОЖНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ПАБЛИК-АРТЕ

В статье рассматривается феномен «паблик-арта» (*public-art*) как направления современного искусства, существующего за пределами арт-институций и играющего все более важную роль в современной дискуссии о подходах к формированию городской образности. Современная скульптура и городские арт-проекты приходят на смену памятникам и другим традиционным формам декоративно-монументального искусства. Это обусловлено эволюцией пространственно-культурного дискурса, новыми требованиями человека к городской среде и развитием технологий. Включение паблик-арт-проектов в российский культурный ландшафт носит пока несистемный характер, но в последние годы становится все более обсуждаемым и имеет потенциал для увеличения. Работа с уличным пространством подразумевает наличие особых профессиональных компетенций на пересечении современного искусства, архитектуры, дизайна. Профильная специализация или дисциплины по паблик-арту в российских вузах отсутствуют. Для интеграции в профессиональную среду и поиска контакта со зрителем художникам приходится получать необходимые навыки самостоятельно — из разрозненных источников или в негосударственных образовательных учреждениях. Цель статьи — формулирование сути и отличительных особенностей паблик-арта как художественной практики, а также компетенций и навыков, необходимых для реализации проектов современного искусства в городской среде.

Ключевые слова: паблик-арт, искусство в городе, городской арт-проект, художественное образование, профессиональные компетенции современного художника

DOI: 10.36871/hon.202202001

Статья поступила в редакцию: 27 января 2022 года

Рекомендована в печать: 21 марта 2022 года

Информация об авторе:

Карцева Екатерина Александровна — кандидат культурологии, доцент кафедры кино и современного искусства

katyakartseva@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3517-5551

ВВЕДЕНИЕ

По прогнозам Организации Объединенных Наций, две трети населения планеты к 2030 году будут проживать в мегаполисах [3]. На первое место в современной урбанистике выходят вопросы формирования здоровой городской среды *“urban health”* [8] и комфортных общественных пространств *“public-spaces”*, которые «усиливают социальное взаимодействие и взаимодействие между поколениями, формы культурного самовыражения и участие в политической жизни в зависимости от обстоятельств, а также способствуют социальной сплоченности» [4].

Современные мегаполисы перегружены визуальным шумом, наружной рекламой, однотипной и монотонной архитектурой. Актуальным направлением современных дискуссий становится распознавание точек взаимного интереса и исследование способов взаимодействия искусства, архитектуры, городского дизайна. Искусство в городе способно перенести человека из состояния безучастности к творческому осмыслению действительности, наладить взаимодействие между разными социальными группами, транслировать позитивные эмоции, заполняя культурный вакуум там, где общество наиболее в этом нуждается. «Культура способна сделать наши города более процветающими, безопасными и устойчиво развивающимися», — говорится во Всемирном докладе ЮНЕСКО «Культура: будущее городов» [3]. Сама сфера культуры в цифровую эпоху также характеризуется многочисленными трансформациями, которые обусловлены переходом от общества потребления к обществу досуга и впечатлений, влиянием экономики на культуру [1]. Наиболее мобильным сегментом культурных практик на сегодняшний день считаются «креативные индустрии», которые отличают «заточенность на эффективность, креативность, результативность, прибыль, встроенная опция технологичности» [5].

Мировой опыт свидетельствует, что современное искусство оказывается наиболее продуктивным для развития креативных индустрий. Всемирно известными примерами современной городской скульптуры являются «Облачные врата» Аниша Капура в Чикаго (США); «Планета» Марка Куинна в Сингапуре; ландшафтная инсталляция «Другое место» Энтони Гормли в Ливерпуле (Великобритания) и др. Вслед за обще-

ственным запросом на создание комфортной и креативной городской среды возникает потребность в специалистах, способных реализовать художественные проекты как точки притяжения внимания и трансляции смыслов в ситуации быстро меняющегося мира.

СПЕЦИФИКА ПАБЛИК-АРТА КАК НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Для обозначения искусства в общественной, не институциональной среде принято использовать термин публич-арт (англ. *Public art*). Одно из первых определений этого явления в российском профессиональном сообществе было предложено в рамках дискуссии в Центре современного искусства Арсенал в Нижнем Новгороде в 2009 году: «Публич арт — это форма существования современного искусства вне художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчитанная на коммуникацию со зрителем, в том числе и неподготовленным, и проблематизацию различных вопросов как самого современного искусства, так и того пространства, в котором оно представлено» [9]. К критериям публич-арта как практики современного искусства относят ориентацию на неподготовленного зрителя; коммуникацию с городским пространством (сайт-специфичность); нацеленность на формирование сообществ (партиципаторность); социальную ангажированность [2].

Отличие публич-арта от монументальных произведений и памятников в том, что преобладающим в нем является не историческая, а художественно-эстетическая функция, воплощающая субъективную творческую идею автора через взаимодействие с городским пространством и эмоциями зрителя. Существует множество тактик освоения художниками городских пространств — современная скульптура, арт-объекты, инсталляции, лэнд-арт. В отличие от памятника, который, как правило, реалистичен и понятен, «арт-объект может быть условно бессмыслен, неэстетичен, странен, но в то же время, креативен и необычен» [6].

Для создания публич-арта часто применяются специфические ультрасовременные материалы (латекс, пластик, нержавеющая сталь) и технологии (например, 3D-принтер, лазерная резка, технологии дополненной реальности и т. д.). В отличие от традицион-

ных бронзы, мрамора, мозаики произведения искусства, созданные с помощью инновационных материалов, могут быть более дешевыми в производстве и легкими в монтаже. Например, меховая скульптура Ростана Тавасиева «Авторитарности», выполненная из полиэстера, применяемого в хирургии для внутренних швов, демонстрировалась в 2015 году на ВДНХ, ЦСИ «Винзавод» и музее «Абрамцево». В отличие от бронзы, полиэстер не зеленеет.

Отличительные черты паблик-арта — темпоральность, динамичность. Как отмечает Патриция Филлипс, «временное — это не только определенная философская валюта, оно позволяет художественному производству моделировать идею научно-исследовательской лаборатории» [7]. Это не столько увековечивание памяти, сколько создание креативной и эмоционально-комфортной среды, провоцирующей горожан к сотворчеству и критическому осмыслению происходящего вокруг. Например, невесомые и в то же время монументальные красочные скульптуры из латекса Саши Фроловой или скульптуры воронежского художника Ивана Горшкова, принимающие самые причудливые формы. Их можно без труда перемещать, экспонируя в разных местах. Античная колоннада «Надувные колонны» Ирины Кориной и арт-группы ХУ, установленные в фонде «Голубицкое» в Краснодарском крае в 2021 году, изготовленные по типу придорожных рекламных конструкций, развевались на ветру, намекая на эфемерность, неустойчивость, «надувательство» современного мира.

Паблик-арт может располагаться в местах, отдаленных от центральных площадей и парков, где традиционно помещаются памятники, создавая точки притяжения не только для туристов, но и для жителей из других районов того же города. Знаковым для российского паблик-арта стал объект Бориса Матросова «Счастье не за горами», установленный на берегу реки Камы в Перми — излюбленном месте городского досуга.

В 2011 году у московских властей появилась идея создать на месте заросших оврагов парк, в котором могли бы проводить время жители района Отрадное. Парк украсили необычные лэнд-арт скульптуры, выполненные жителями деревни Никола-Ленивец под руководством Николая Полисского. Его же «Лихоборские ворота» — гигантская деревянная арка, выполненная из природных

материалов, напоминающая то ли огромное гнездо, то ли древний культурный артефакт, расположены в Северо-Восточном районе Москвы Алтуфьево. Этот объект был перемещен в Москву из Перми.

Еще одна важная характеристика паблик-арта — взаимодействие со зрителем. В 2017 году на фестивале «Арт-Овраг» в Выксе проводился конкурс арт-плотов, в котором наравне с современными художниками участвовали жители города. Победителями конкурса стали арт-плот «Луна» Леонида Тишкова, и арт-плот «Летающая прищепка» (его дизайн был разработан жительницей города Екатериной Кулевой), на которых и по сей день катаются горожане и туристы. В 2019 году на фестивале «Волга-Фест» в Самаре команда архитекторов, дизайнеров и урбанистов из бюро «Схема» воплотила проект под названием «Уходящая натура», представлявший собой маленькую пенопластовую деревеньку, которая медленно опускается под воду, указывая на то, что этот трогательный ландшафт скоро будет урбанизирован. С крыш пенопластовых избышек отдыхающие катались в воду, как с горок, а зрители с берега наблюдали за диалогом двух ландшафтов — прошлого и настоящего.

Главная задача паблик-арта — «заражать» креативностью, подталкивать горожан к творчеству, дискуссии, восстанавливая социальные связи. Проект Марины Звягинцевой «Культурный код» (2017 год) представлял собой навигацию на асфальте, соединяющую районный выставочный зал со школой и библиотекой, провоцируя зрителя, далекого от современного арт-процесса, на размышления о сути искусства и способах взаимодействия с ним. В другом проекте Звягинцевой — «Море спального района» (2014 год) в московском парке Кузьминки — основным материалом для инсталляции стали обычные металлические кровати как символ спальных районов, но расположенные в непривычном контексте. На них посетители парка могли прилечь, чтобы отдохнуть.

Перечисленные выше примеры российского паблик-арта не претендуют быть исчерпывающими, но демонстрируют, насколько разными могут быть способы воплощения художественной идеи. В работе с городским пространством художник должен уметь привлечь внимание прохожих на свое произведение, осуществить их «эстетическую перезагрузку», отвлечь от повседневных забот.

Обычно паблик-арт расположен в пространствах, куда люди приходят не за искусством — это может быть улица, парк, больница или университет. Но художник должен уметь выстроить контакт со зрителем, вовлечь его в художественное переживание, наполнить ткань города (в том числе в местах, удаленных от центра) смыслами и эмоциональными связями, создав точки притяжения, которые полюбили бы горожанам.

Круг художников, способных реализовывать проекты в городском пространстве, достаточно узок. И все они приходят из смежных областей знания. Среди художников, которые выполняют заказы и проекты по созданию арт-объектов в открытых пространствах, Роман Ермаков, например, учился в Московском государственном строительном университете по специальности «Инженер-архитектор», Ирина Корина окончила РАТИ–ГИТИС по специальности «Сценограф», Андрей Люблинский — выпускник факультета дизайна Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Саша Фролова окончила Национальный институт дизайна при Союзе дизайнеров России по специальности «графический дизайн», а Андрей Блохин и Георгий Кузнецов (*Recycle Art Group*) закончили Художественно-промышленную академию КГИК тоже по специальности «графический дизайн». Учился на графического дизайнера, но не получил высшего образования Дмитрий Аске, Алексей Лука окончил МАРХИ. Это говорит о том, что традиционное художественное образование (например, в направлении станковой живописи) не вполне подходит для создания проектов в городе. В свою очередь, выпускники факультетов дизайна, архитекторы, а также инженеры не изучают современное искусство. Пока в художественных вузах нет профиля и даже дисциплины «паблик-арт». Отчасти это объясняет, почему качественных художественных проектов в направлении современного искусства в городской среде так мало.

КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПАБЛИК-АРТА

Искусство паблик-арта характеризуется взаимопроникновением (синтезом) нескольких профессий — художника, скульптора, дизайнера, архитектора, работника культуры. Для создания объектов в городской

среде можно выделить три блока компетенций — концептуальные, практические и коммуникативные.

Концептуальный блок. При работе со сложными высококонтекстными пространствами не может быть единого стандарта. Проект должен иметь смысл в соответствии с пространством, в котором он существует. Необходимо учитывать не только физические, но и смысловые коннотации территории, включая исследование и адаптацию социокультурного контекста территории, где будет расположен объект. Нужны креативные, нетривиальные идеи, требующие особого типа мышления. На первом месте должна быть концептуальная подготовка художников, умение соотносить свою деятельность с наиболее острыми и актуальными процессами, происходящими в современном мире, выявлять их природу и симптоматику, основываясь на превосходном знании истории современного искусства и его наиболее продвинутых практик. Важно уметь концептуализировать свое высказывание, создавая художественное произведение, включающее палимпсест смыслов и контекстов, которые могут быть интересны и понятны самой широкой аудитории. Ключевой в современном искусстве становится уникальная идея, которая в свою очередь не может существовать в отрыве от контекста окружающей действительности.

Практический блок. Для работы в открытых пространствах художнику особенно важно иметь узнаваемый авторский стиль, уникальную визуальную эстетику, достаточно парадоксальную и пассионарную, чтобы выделиться на фоне яркой рекламы и городского шума. Произведение искусства не просто должно быть нацеленным на коммуникацию с неподготовленным зрителем, но и удовлетворять критериям антивандальности, устойчивости к погодным условиям, безопасности, быть доступным в изготовлении и мобильным. Для решения этих задач все более востребованными становятся навыки работы с инновационными материалами, такими как пластик, латекс, пенопласт, фанера, и технологиями — 3D-принтером, лазерной резкой, дополненной реальностью и т. д. Современные требования к оформлению городских пространств также выводят на первый план вопросы экологичности материалов. Навыки дизайнера и инженера оказываются весьма актуальными для создания объектов в открытых пространствах. Однако

паблик-арт в дизайне не растворяется. Кроме функции он несет смысловую нагрузку, о чем было сказано выше.

Коммуникационные компетенции. Паблик-арт нацелен на коммуникацию со зрителем, поэтому художник должен быть готов при необходимости выполнять функции культурного или социального работника, вступать в социальную коммуникацию и интеракцию с той аудиторией, которая будет контактировать с его произведением. В отличие от галерейного искусства, в паблик-арте важно не только иметь артикулированное художественное высказывание, но быть готовым идти на диалог, слышать аудиторию, быть солидарным, используя свои знания и опыт для актуализации проблем людей и территории, на которой они проживают, в том числе через вовлечение их в творческий процесс. Поэтому созданию работы может предшествовать длительный период встреч, обсуждений, интервью и работа с архивами. Важно обладать навыками проектного менеджмента, быть готовым к длительным, изнуряющим согласованиям с заказчиками. А после установки объекта принимать участие в обеспечении связей с общественностью для донесения неподготовленному зрителю идеи и смыслов произведения.

ВЫВОДЫ

В последние годы улицы, бульвары, площади, парки и набережные российских городов все более благоустраиваются и облагоражи-

ваются. Городскими менеджерами выделяются средства на декоративное оформление, дизайн, малые архитектурные формы. Но эстетическая и концептуальная составляющая этих изменений нередко ставится под сомнение и жителями, и экспертами. Стачище и комфортнее, общественные пространства по-прежнему лишены эмоциональной составляющей.

Паблик-арт является эффективным и инновационным инструментом территориального развития, повышения инвестиционной привлекательности территории, позволяет снизить отток молодежи и способствовать формированию региональной идентичности.

Для решения сложных задач в городском пространстве наиболее успешным является привлечение современных художников, создающих арт-объекты, резонирующие с местом и нуждами жителей, которые с ними сталкиваются. Но такие специалисты по-своему уникальны. Для их увеличения необходимо внедрять профильные специальности или переподготовку в области паблик-арта, основываясь на междисциплинарном подходе, включающем несколько профессий. Чтобы актуализировать художественное образование в соответствии с новыми трендами современной культуры и социальными запросами, необходимы инвестиции в культуру и искусство, повышение образованности и квалификации кадров. Перспективным также может стать привлечение выпускников локальных художественных школ, училищ к эстетическому переосмыслению своих районов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Астафьева О. Н., Никонорова Е. В., Шлыкова О. В. Культура в цифровой цивилизации: новый этап осмысления стратегии будущего для устойчивого развития // Обсерватория культуры. 2018. № 15(5): С. 516–531.
2. Карцева Е. А., Звягинцева М. Л. Паблик-арт: терминологические подходы и критерии идентификации // Артикульт. 2020. № 37(1). С. 58–73.
3. Культура лежит в основе благоустройства и обновления городов // ru.unesco.org URL: <https://ru.unesco.org/news/kultura-lezhit-v-osnove-blagoustroystva-i-obnovleniya-gorodov> (дата обращения: 17.04.2021)
4. Новая программа развития городов // The New Urban Agenda Habitat III URL: <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf>. 74 с. (дата обращения: 17.04.2021)
5. Потенциал культурных индустрий в режиме «карантин» // Государственное управление и развитие России: глобальные угрозы и структурные изменения: сборник статей международной конференц-сессии. Т. 3. М. : ИД Научная библиотека, 2020. С. 240–245.
6. Сес Н. А., Щирова А. Н. Арт-объект как специфичная художественная форма // Успехи современного естествознания. 2012. № 5. С. 23–24.
7. Филлипс П. С. Темпоральность и паблик-арт // Искусство. Паблик-арт: диалог с городом. 2012. №.3 (582). С. 18–31.
8. Хэмилтон М. Интегральный город. Эволюционные интеллекты человеческого улья. М. : Литрес, 2017. 490 с.
9. Propublicart.ru. URL: <http://www.propublicart.ru/article?id=6> (дата обращения: 16.10.2021).

E. A. Kartseva

Russian State University for the Humanities
6 Miusskaya pl., 125993, Moscow, Russian FederationSPECIFICITY OF PROFESSIONAL COMPETENCES
OF ARTISTS WORKING IN PUBLIC ART

The article deals with the phenomenon of public art as a contemporary art movement, which is beginning to play a significant role in the construction of urban imagery. Modern sculpture and urban art projects are replacing monuments and other traditional forms of decorative monumental art due to changes in contemporary spatial and cultural discourse, understanding of the urban environment and human requirements for it. The inclusion of public art projects in the Russian cultural landscape is still non-systemic, but in recent years it has become more and more discussed and has the potential to increase. Working with street space implies specific professional competencies at the intersection of contemporary art, architecture, and urban design. At the moment, there is no specialization in public art in Russian universities. In order to integrate into professional environment and find contact with the audience, artists have to acquire many of the necessary skills on their own from disparate sources or in non-state educational institutions. The purpose of the article is to formulate the essence and distinctive features of public art as an artistic practice, competencies and skills necessary to implement contemporary art projects in urban environment.

Keywords: public art, art in the city, urban art project, art education, professional competencies of a contemporary artist

DOI: 10.36871/hon.202202001

Received: January 27, 2022

Accepted: March 21, 2022

Information about the author:

Ekaterina A. Kartseva — Ph.D. (Cultural Studies), Associate Professor of the Department of Cinema and Contemporary Art

katyakartseva@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3517-5551

REFERENCES

1. Astafieva O. N., Nikonorova E. V., Shlykova O. V. Culture in the Digital Civilization: a New Stage in Understanding the Future Strategy for Sustainable Development. *Observatoriya kul'tury [Observatory of Culture]*. 2018, no. 15 (5), pp. 516–531. (In Russian)
2. Kartseva E. A., Zvyagintseva M. L. Public Art: Terminological Approaches and Identification Criteria. *Artikult.* 2020, no. 37 (1), pp. 58–73. (In Russian)
3. Kul'tura lezhit v osnove blagoustroistva i obnovleniya gorodov [Culture Lies at the Heart of Urban Renewal and Innovation]. (In Russian). Available at: <https://ru.unesco.org/news/kultura-lezhit-v-osnove-blagoustroystva-i-obnovleniya-gorodov> (accessed: 17.04.2021)
4. Novaya programma razvitiya gorodov [The New Urban Agenda Habitat III]. 74 p. (In Russian). Available at: <http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Russian.pdf> (accessed: 17.04.2021)
5. The Potential of Cultural Industries in the "Quarantine" Mode. *Gosudarstvennoe upravlenie i razvitie Rossii: global'nye ugrozy i strukturnye izmeneniya [Public Administration and Development of Russia: Global Threats and Structural Changes: collection of articles of the international conference session]*. Vol. 3. Moscow, 2020, pp. 240–245. (In Russian)
6. Ses N. A., Shirova A. N. Art Object as a Specific Art Form. *Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya [Advances in Current Natural Sciences]*. 2012, no. 5, pp. 23–24. (In Russian)
7. Phillips P. S. Temporality and Public Art. *Iskusstvo. Pablik-art: dialog s gorodom [Art. Public Art: Dialogue with the City]*. 2012, no. 3 (582), pp. 18–31. (In Russian)
8. Hamilton M. Integral'nyi gorod. Evolyutsionnye intellekty chelovecheskogo ul'ya [Integral City. Evolutionary Intelligences of the Human Hive]. Moscow, 2017. 490 p. (In Russian)
9. Propublicart.ru. (In Russian). Available at: <http://www.propublicart.ru/article?id=6> (accessed: 10.16.2021)