
Городское искусство и предназначение современного города

DOI: 10.12737/1867

Новичков Н.В.

Данная статья посвящена теоретическим и практическим проблемам развития современных городов. В частности, обозначено, что важнейшей современной проблемой является определение миссии города. Отмечена важность культурной политики, публичного искусства и достопримечательностей в жизни российских городов.

Ключевые слова: город, достопримечательности, миссия, паблик-арт

This article is talking about theoretical and practical problems in development of modern towns. Particularly it is marked, that the most important modern problem is definition of the town's mission. The importance of culture policy, public art and the sights of Russian towns are also mentioned in the article.

Keywords: town, sights, mission, public art

Город представляет собой наиболее распространенную современную форму совместного (временного или постоянного) проживания людей. Древнегреческие авторы считали, что город (или полис) — это место совместного проживания свободных людей, горожан или граждан. Некоторые урбанисты определяют город как поселение, население которого, как правило, не занято в сельском хозяйстве. «Энциклопедия Кругосвет» трактует город как особую территориально-административную, социально-хозяйственную, социокультурную форму

существования общества, некую универсалию всемирной истории, всегда имевшую устойчивые признаки, отличавшие ее от догородских поселений [8].

Минимальная численность постоянного населения как критерий отнесения поселения к городу в мировой практике размыта. И в России, и в мире запросто можно встретить города, в которых проживают две-три тысячи жителей, как, впрочем, легко вспомнить сельские поселения (кубанские станицы, например), которые по числу постоянно проживающих, скажем, станичников значительно превосходят многие города. Книга рекордов Гиннеса говорит, что самым маленьким городом в мире является город Хум на полуострове Истрия в Хорватии, в котором сейчас насчитывается всего пара десятков горожан, но который когда-то был важной средневековой крепостью.

Признаки городов

Таким образом, основным критерием отнесения поселения к городу является неаграрный род занятий его основного населения. Но, очевидно, что данный критерий далеко не единственный. Рассмотрим еще некоторые признаки городов. Среди них можно выделить следующие.

1. Горожане или наличие постоянного населения.
2. Территория и месторасположение.
3. Здания, сооружения, архитектура.
4. Занятости, производства, бизнесы, творчество и т. д.

5. Общее дело горожан: самоуправление, общий бюджет, общие проблемы — «республика», как говорили в Древнем Риме.
6. Общие смыслы (история, традиции, ценности, мифы, герои, «пульс места», «гений места» и т. п.).
7. Городская жизнь, то есть всё то, что происходит в городе, и не всегда связано с работой или основным занятием его жителей — общение, досуг, события и пр.
8. Региональный, местный, локальный или др. центр (город неминуемо связан с окружающей его территорией).
9. Миссия (предназначение для жителей и окружающего мира).

О последнем критерии нужно сказать отдельно, поскольку, на наш взгляд, он является ключевым и отвечает на вопрос: «Зачем, для чего или для кого существует тот или иной город?».

Жить без предназначения (существовать без миссии) город (как и любая социальная организация) не может. Он должен кому-то служить, отвечать чьим-то потребностям или интересам. Варианты предназначений мы рассмотрим ниже, а здесь мы должны обозначить, что целевые аудитории, на которые ориентируется город, хорошо известны: это имеющиеся жители, потенциальные жители, а также туристы и бизнес-визитеры, инвесторы и др. [1, 3]. Кому-то из них (или сразу всем) город должен быть интересен, и в настоящее время поиск предназначения является одной из важнейших проблем современных городов.

Формы городов

Можно обозначить несколько форм существования городов.

1. Город-деревня — это городское поселение с организованной городской жизнью, но в сельской местности. Данная форма существовала всегда, но в настоящее время переживает очередной ренессанс в связи

с желанием горожан переезжать из многоэтажек в зеленые таунхаусы.

2. Город-многоэтажка — классический индустриальный город с концентрацией жителей и деятельности.

3. «Город из прошлого» — городское поселение, в котором современная городская жизнь организована в историческом пространстве. Классическим примером такого города является Венеция, а в России — Санкт-Петербург.

4. Город-альянс — городское поселение, в котором реализуется несколько предназначений, существует несколько сообществ и множество деятельности. Такими городами являются большинство столиц и крупных региональных центров.

5. Город-остров — городское поселение, так или иначе (часто не только географически, но и содержательно), оторванное от окружающей его территории. Таким городом часто называют Москву.

6. Город-трансформер — городское поселение, меняющее свой формат в зависимости от роли и предназначения в той или иной исторический период. В качестве примера можно привести Нижний Новгород, построенный в качестве крепости-форпоста в пограничных землях между Владимиро-Суздальским княжеством и Волжской Булгарией, ставший в Смуту ядром ополчения Минина и Пожарского, чуть позже — ключевым торгово-ярмарочным центром, а в XX веке — одним из флагманов советского машиностроения. Вопрос о предназначении Нижнего Новгорода в XXI веке пока остается открытым.

7. Кочующий город — городское поселение, меняющее в зависимости от обстоятельств свое местонахождение или концентрацию жителей и деятельности. Очевидно, что данная форма была забыта в индустриальную эпоху, но есть мнение, что в постиндустриальных условиях данная форма возродится как вариант высоко адаптивной социальной системы.

8. Виртуальный город (город-проект, город-бизнес) — форма городского поселения, предполагающая временный характер его существования и направленная на реализацию проекта, идеи или бизнеса. Данная форма также является элементом постиндустриального производственного уклада.
9. Город-призрак — городское поселение, потерявшее свое предназначение и не нашедшее его в изменившихся социально-экономических условиях. Примеры подобных городов может привести каждый из нас.

Типология городов с точки зрения предназначения (миссии)

Развивая тему миссии городов, представим вариант соответствующей типологии городских поселений. В зависимости от предназначения можно выделить следующие типы городов.

1. Город-крепость.
2. Город-рынок.
3. Город-столица (город-символ власти).
4. Город-музей.
5. Город-курорт/праздник.
6. Город-символ (город отождествляется с каким-то явлением. Примером может служить подмосковный город Гжель).
7. Город-завод (частные формы данного типа: наукоград, моногород, военный городок и пр.).
8. Город-транспортный узел или транспортный хаб.
9. Город-университет.
10. Город-офис (частная форма данного типа — вахтенный поселок).
11. Город-жилой дом.
12. Город-финансовый центр.
13. Глобальный город.
14. Город-ивент (фестиваль, чемпионат и пр.).
15. Город здоровья.
16. Город-религиозный центр («Новый Иерусалим» или «Новая Мекка»).
17. Город-резиденция (городское поселение, в которое основная или зна-

чительная часть населения приезжает на время для решения своих задач).

18. Город-тренд (городское поселение, формирующееся вокруг определенного направления развития).
19. Мерцающий город (городское поселение с часто меняющимся предназначением).
20. Город-инерция (городское поселение без наличия четкого предназначения, но существующее по инерции за счет накопленной ранее энергии).

О предназначении городов можно говорить долго, как и о том, что поиск миссии — необходимое условие существования города и одна из основных задач местного сообщества. Безусловно, город должен быть интересен и жителю, и приезжающему бизнесмену, туристу, инвестору. И здесь на помощь современным городам приходят достопримечательности как факторы повышения аттрактивности, то есть привлекательности городской среды [3].

Типы городских достопримечательностей

Достопримечательность трактуется как что-то достойное внимания. Можно выделить несколько типов городских достопримечательностей.

1. Свидетель события или современник личности.
2. Ландшафтная или климатическая особенность.
3. Собрание артефактов (например, классический музей).
4. Архитектурный, градостроительный или дизайнерский шедевр.
5. Действующая культурная институция (театр, концертный зал, галерея, мастерская, цех и др.).
6. Место сакрального смысла (храм, культовое здание и т. п.).
7. Нематериальное культурное наследие (обряд, кухня, говор и пр.).
8. Публичные пространства (улицы, площади, парки, рестораны, торговые центры и др.).

9. Городские традиции, привязанные к месту (городские правила, ритуалы, обряды и т. п.).
10. Производственные площадки (заводы, фермы, офисы известных людей и пр.).
11. Университеты.
12. Фестивали, «привязанные» к месту.
13. Атракционы, тематические парки и пр.
14. Уникальные ныне живущие горожане.
15. Стрит-арт.

Можно привести много примеров, раскрывающих особенности тех или иных достопримечательностей. В качестве интересного примера рассмотрим некоторые аспекты, а также роль и значение городско-го публичного искусства.

Паблик-арт: уточнение сущности и содержания

Здесь необходимо уточнить определение некоторых категорий.

Паблик-арт (публичное искусство) представляет собой искусство, существующее (располагающееся, представляемое, реализуемое) в городской среде, а точнее — в общественном (публичном, то есть принадлежащем или доступном всему местному сообществу) пространстве.

Портал «Про Паблик Арт (современное искусство в общественных пространствах)» определяет данную категорию следующим образом: паблик-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].

Таким образом, базовыми элементами паблик-арта являются современное искусство, общественное пространство и взаимодействие со зрителем, публикой, потребителем культурного продукта, а часто и его соучастие. Американский эксперт Элеонора Хартни в книге «City Art: New York's Percent

for the Art Program» добавляет: «В наше время Public Art включает в себя все: от приготовленной художниками еды и организации художниками прогулок в парках до текстов, напечатанных на коробках из-под молока, и танцевальных выступлений среди грузовиков с мусором. Частично такое направление отражает перемены в самом искусстве. Многие считают, что Public Art должно провозглашать многогранность общества и отражать отсутствие согласованности во мнениях по вопросам ценностей и социального благополучия. Критики и художники полагают, что Public Art побуждает людей подвергать сомнению влияние структур и процессов принятия решения, которые определяют, каким образом должно быть использовано общественное пространство. «Критическое» Public Art искусство такого рода — обычно временное, провокационно, и создается для того, чтобы не сочетаться с окружающим пространством. Public Art всегда было, есть и возможно будет спорной территорией, потому что оно отражает реальные противоречия, внедренные в нашу общественную жизнь» [7].

Здесь важно определиться, что именно можно отнести к общественным или публичным пространствам. Очевидно, что такими пространствами в городе являются все территории, которые нельзя отнести к частным пространствам. И здесь основным критерием является не форма собственности: частное с точки зрения собственности пространство может быть публичным с точки зрения предназначения. Таким образом, публичным пространством является любая территория, доступная (при возможных ограничениях, носящих исключительный характер) для любого желающего. В связи с этим, к публичным пространствам относятся не только улицы, площади, парки, а также муниципальные сооружения, на них расположенные, но и уличная среда (стены домов, например, которые находятся, как правило, в частной собственности

сти, но носят публичный характер), а также целый комплекс торговых пространств (ресторанов, торговых центров и пр.) и территорий, на которых осуществляются иные виды публичных деятельностей (выставки, представления, образовательная деятельность и пр.). Соответственно стрит-артом в этом случае является уже искусство, ориентированное на открытое городское пространство, грубо говоря, на улицу, площадь, парк, городскую набережную и прочие территории под открытым небом.

Таким образом, стрит-арт является более частной категорией по отношению к паблик-арту, хотя, безусловно, стрит-арт представляет собой доминирующую сейчас форму публичного искусства.

Также можно считать синонимичными понятия паблик-арт, сити-арт (городское искусство) и искусство в общественных пространствах. Несмотря на то, что некоторые эксперты, в том числе цитируемые выше, как правило, относят паблик-арт к форме существования современного искусства, с этим нельзя согласиться. Дело в том, что публичные пространства появились одновременно с обществом по причине того, что общественные территории являются основным жизненным пространством существования общества. Без общественных пространств общество распадается, о чем много говорилось в рамках сессии «Публичное пространство и городское искусство» на Форсайт-флоте-2013, организованном летом 2013 г. Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российским управленческим сообществом (РУС) [6].

В связи с этим можно сказать, что паблик-арт появился вместе с человеком, а наскальная живопись древнего человека вполне может рассматриваться как элемент гармонизации общественного пространства и первый публичный арт-объект. В течение столетий городское искусство представляло собой, за редким исключением, всю совокупность монументальных городских конструкций:

скульптур, архитектурных и ландшафтных решений. Культурное наследие этих эпох мы можем постоянно наблюдать в современных городах. Рост влияния и популярности современного искусства во второй половине XX века оказался важнейшим катализатором для развития паблик-арта, завоевания им новых пространств, нового зрителя и новых предназначений.

Предназначение публичного искусства и формы паблик-арта

В той форме, которую мы знаем сегодня, паблик-арт появился во второй половине XX века в США и Западной Европе, а на рубеже XX–XXI вв. стал значимым фактором развития городской среды и в России. В настоящее время паблик-арт реализуется в самых разных формах, и нет сомнения, что мы будем наблюдать появление все новых форм реализации таланта художника в городских пространствах. Обозначим некоторые из уже известных форм.

1. Скульптурные композиции.
2. Внешний дизайн зданий и сооружений, включая видео- и аудиоинсталляции.
3. Скульптуры и иные дизайнерские решения из растений («вертикальное озеленение» и пр.).
4. Живые скульптуры, перформансы, флешмобы и пр. публичные творческие акты художников.
5. Сайнс-арт (искусство в городе, реализуемое через использование научных и технологических достижений).
6. Новое народное творчество — проявление массовой творческой активности местного сообщества.
7. Дополненная реальность — искусство, предполагающее синергию творческого результата на основе совместного использования реального и виртуального пространства.

Примеры самых разных арт-объектов можно уже сейчас встретить на улицах рос-

Паблик-арт программа Музея современного искусства PERMM. Арт-объект «Яблоко» (фото Долгановского К.В.)

сийских городов: в Москве, Екатеринбурге, Перми и пр.

В чем миссия городского публичного искусства? Шарлота Коэн, экс-директор программы «Percent for the Art» в Нью-Йорке, говорит: «Что такое Public Art, или «Искусство в Общественных Пространствах»? — Это не просто те произведения искусства, которые можно встретить на улице. Искусство, обладающее статусом произведения Public Art, должно быть тесно связано с историей, функцией или культурным смыслом места, в котором оно размещено. Искусство Public Art чрезвычайно разнообразно и включает объекты визуального искусства, интерак-

тивные проекты, дизайн городской среды, перформанс, аудиоинсталляции и любые другие формы, созданные художником. Произведения Public Art могут размещаться в местах, не используемых традиционно для экспонирования произведений искусства — на рекламных щитах, строительных лесах, в парках, поликлиниках и т. п. Они могут появляться перед зрителем на определенный период времени или постоянно находиться на своем месте. Они могут заставить нас заметить что-то, чего мы никогда не замечали раньше, или демонстрируют что-то обыденное по-новому. Главное — это искусство доступно каждому» [7].

Это суждение можно дополнить мнением руководителя паблик-арт программы Музея современного искусства PERMM Наили Аллавердиевой. Нужно отметить, что именно в Перми в 2010–2012 гг. была реализована масштабная программа паблик-арта, включающая размещение в городе почти двух десятков арт-объектов российских и зарубежных художников [4]. Паблик-арт в течение ряда лет был одним из базовых элементов культурной политики Пермского края [4]. Примеры паблик-арт решений, реализованных в Перми, представлены на с. 34–35.

Паблик-арт программа Музея современного искусства PERMM. Арт-объект «Длинные истории Перми» (фото Долгановского К.В.)

Итак, цитируем Н. Аллахвердиеву: «...Паблик-арт становится не просто «искусством в городе», но и инструментом развития самосознания граждан относительно своих целей и ценностей. По большому счету, паблик-арт должен не столько создавать эстетическое в городе, сколько находить модели артикулирования «других» голосов и мнений в публичной сфере через художественные проекты. И это главный ответ скептикам и оппонентам паблик-арт программы на вопрос: «Зачем современное искусство размещается в общественных пространствах Перми?». Паблик-арт программа может стать для города альтернативной визуальной стратегией, когда настоящее, благодаря современному искусству, приобретает значение и смысл, и, кроме исторической ретроспективы, сформированной памятниками и монументами, у города появляется историческая перспектива — образы развития в будущем. Сегодня паблик-арт программа музея современного искусства PERMM — это первый отечественный опыт комплексной интеграции современного искусства в городскую среду. Ключевым для программы является временный характер всех реализуемых проектов, даже если они имеют монументальный размах. Это очень важный аспект — сменя-

Паблик-арт программа Музея современного искусства PERMM. Арт-объект «Ворота города» (фото Долгановского К.В.)

емые арт-проекты не только создают постоянную смену впечатлений и ощущение неповторимости городской жизни, но и дают «право на ошибку» — спорное художественное решение не становится «родовой травмой» для ткани городской среды. Этот подход экологичен по отношению к общественным пространствам города и позволяет опытным путем определить максимально эффективные художественные практики... Художественные проекты программы тесно связаны с решением проблем городской среды и поэтому несут функциональную нагрузку, благоустраивая и реанимируя деградируемые или пустые пространства... Все это спровоцировало стремительное появление локальных стрит-арт и паблик-арт проектов, которые подключились к процессу творческого осмысления общественных пространств. Иными словами, одна из стратегических целей программы — разбудить творческую энергию города...» [2].

Соответственно можно выделить семь вариантов предназначения публичного искусства в современном городе.

1. Прикладное (утилитарное) значение, связанное с благоустройством города.

Паблик-арт программа Музея современного искусства PERMM. Арт-объект «Красный человек» (фото Долгановского К.В.)

2. Создание гармонии и комфорта в городской среде.
3. Служение культу или реализация идеологии.
4. Формирование общности в городе вокруг местных культурных кодов.
5. Фиксация «пульса места», его культурного смысла, создание аутентичности культурного пространства.
6. «Чистое искусство», то есть творчество художника без решения какой-то четкой городской задачи.
7. Стимулирование творчества, активности и самореализации в городе (научной, художественной, предпринимательской, политической, гражданской).

Все эти варианты миссий паблик-арта, по большому счету, так или иначе, служат решению одной уже неоднократно отмечаемой выше задачи — поиску и реализации актуального и стратегически значимого предназначения любого города, без чего его дальнейшее существование просто невозможно.

Новые тренды и решения в развитии городов через искусство в городской среде

В рамках сессий по развитию городов Форсайт-флота-2013 был выявлен целый ряд долгосрочных трендов, на которые уже сейчас необходимо обратить внимание.

Первый тренд: поиск новых функций городами в глобальном разделении предназначений (миссий).

Второй тренд: увеличение частоты изменений в пространстве, в отношениях, в среде, в городских сообществах, в окружающих условиях.

Третий тренд: экологизация деятельности, быта, пространства.

Четвертый тренд: становление горожанина как реального, в том числе, глобального субъекта и института; повышение роли местных и городских сообществ.

Пятый тренд: оцифровывание пространства, деятельности, искусства и пр.

Шестой тренд: конвергенция искусства и других видов деятельности.

При всей важности и без преувеличения позитивности обозначенных трендов они таят в себе целый ряд угроз, которые можно сформулировать следующим образом:

- тотальное вымирание городов, не нашедших своего предназначения;
- деградация горожан либо по причине отсутствия занятости, либо по причине создания идеальных условий существования. Как результат — становление «Нового Средневековья» и появление «однокнопочного горожанина»;
- превращение городов в анклавов на фоне окружающих территорий.

Для преодоления выявленных угроз и формирования позитивного образа будущего предлагается реализовать следующие актуальные решения:

- объединение городских сообществ для выработки и реализации миссии (предназначения) города (город-завод, город-музей, город-фестиваль, город здоровья и др.) для жителей, людей, приезжающих в гости, и для всего окружающего мира;
- развитие городских пространств как точек общения и интеграции горожан, а также как достопримечательностей и точек притяжения людей из других городов и регионов;
- формирование компетенций горожанина для гармонизации отношений между самими горожанами, с пространством и окружающим миром, в том числе, компетенции по общению с искусством и его постижения;
- всесторонняя поддержка искусства как деятельности по развитию, формированию и, по большому счету, про-

должению жизни городов и развитию горожан [6].

Как писал Б. Пастернак в своем «пермском» романе «Доктор Живаго»: «... Искусство — ...обозначение начала, входящего в состав художественного произведения, название примененной в нем силы или разработанной истины» [5]. Иными словами, искусство приближает и нас, и наши города как пространства жизнедеятельности к истине.

Так или иначе, современный город уже не может существовать без достопримечательной и городского искусства, и это вселяет определенный оптимизм. Творческая составляющая в местном самоуправлении и жизни городских сообществ, неминуемо развивающаяся и возрастающая в аттрактивной городской среде, позволяет увидеть больше возможностей для развития города и сделать правильный с точки зрения будущего выбор.

Литература

1. Зайцева Н.А. Инвестиционная деятельность в туризме и гостиничном бизнесе в РФ // Сборник трудов Международной конференции «Наука — сервису». М.: ИТиГ, 2008.
2. Искусство в городе. Каталог публич-арт программы Музея современного искусства PERMM. Пермь, 2011.
3. Котлер Ф. и др. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. СПб., 2005.
4. Новичков Н.В. Европейский город Пермь (Пермский культурный проект) // Современная Европа. 2012. № 3.
5. Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. М., 2008.
6. URL:<http://www.asi.ru/news/11791/> (дата обращения: 22.09.2013).
7. URL:<http://develop.karelia.ru/article/661> (дата обращения: 22.09.2013).
8. URL:<http://krugosvet.ru/enc/istoriya/GOROD.html> (дата обращения: 22.09.2013).
9. URL:<http://www.propublicart.ru/article?id=6> (дата обращения: 22.09.2013).