

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Академический департамент гуманитарных наук и искусств

Визуальная пластика

ЖАННА ВЕРБИЦКАЯ

Студентка II курса

**ТРАНСФОРМАЦИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПАБЛИК-АРТ**

МАГИСТЕРСКАЯ РАБОТА

Руководитель работы:

Проф. Артурас Райла

Вильнюс, 2023

ZHANNA VIARBITSKAYA

Transformation of public space through public art

Keywords: public art, public space, public, transformation, communication, contemporary art.

Problematics: public against public art and public art against public.

Object: public space and public art.

Goal – to analyze why some art objects are positively for public space, while others, on the contrary, cause conflict in society.

The main tasks:

- to identify points of mutual interest between art and the city;
- identify ways of communication in the public space;
- to explore the ways of interaction between art objects and the public space of the city
- analyze the historical and cultural context
- examine art transformation in public space
- study theoretical works and research related to the project
- find the place in public space and create public art

This study focuses on the concepts of public art and public space, the ways they communicate, and the search for a more democratic and harmonious model of public art for the artist and society as a whole.

ЖАННА ВЕРБИЦКАЯ

Трансформация публичного пространства посредством паблик-арт

Ключевые слова: паблик-арт, публичное пространство, трансформация, коммуникация, современное искусство

Проблематика: Публика против паблик-арт, паблик-арт против публики

Объект исследования: публичное пространство и паблик-арт

Цель – проанализировать, почему одни арт-объекты позитивны для публичного пространства, а другие, наоборот, вызывают конфликты в обществе.

Основные задачи:

- обозначить точки взаимного интереса искусства и города
- выявить способы коммуникации в публичном пространстве
- исследовать способы взаимодействия объектов искусства и публичного пространства города
- проанализировать исторический и культурный контекст
- изучить трансформацию искусства в публичном пространстве
- изучить теоретические работы и исследования, связанные с проектом
- найти место в публичном пространстве и создать паблик арт

Данное исследование посвящено понятиям «публичное искусство» (паблик-арт) и «публичное пространство», способам их коммуникации, а также поиску более демократичной и гармоничной модели паблик-арт для художника и общества в целом.

ZHANNA VIARBITSKAYA

Viešosios erdvės transformacija pasitelkiant viešąjį meną

Reikšminiai žodžiai: viešasis menas, viešojo erdvė, transformacija, komunikacija, šiuolaikinis menas

Tema: Viešasis menas vs viešasis menas, viešasis menas vs viešasis

Tema: Viešojo erdvė ir viešasis menas.

Tikslas - išanalizuoti, kodėl vieni meno objektai teigiamai veikia viešąją erdvę, o kiti, priešingai, sukelia konfliktus visuomenėje.

Pagrindiniai uždaviniai:

- Pagrindiniai tikslai: nustatyti meno ir miesto abipusio intereso taškus.
- Nustatyti bendravimo būdus viešojoje erdvėje
- ištirti meno objektų ir viešosios erdvės mieste sąveikos būdus
- išanalizuoti istorinį ir kultūrinį kontekstą
- ištirti meno transformacijas viešojoje erdvėje
- išnagrinėti su projektu susijusius teorinius darbus ir tyrimus
- rasti vietą viešojoje erdvėje ir kurti viešąjį meną

Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama viešojo meno ir viešosios erdvės sąvokoms, jų komunikacijos būdams, demokratiškesnio ir harmoningesnio menininkui ir visai visuomenei viešojo meno modelio paieškoms.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
1. Понятие паблик-арт	8
1.1. Паблик-арт против общества. Общество против паблик-арт	8
1.2. Паблик-арт в контексте истории и культуры	16
1.3. Публичное пространство и определение понятия публичное	22
2. Современный паблик-арт в публичном пространстве	24
2.1. Искусство специфики места (site-specific art)	24
2.2. Трансформация публичного пространства	27
3. Исследование публичного пространства	30
3.1. Поиск публичного пространства и анализ	30
3.2. Создание объекта публичного искусства для выбранного пространства. Трёхсторонний футбол.	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	36
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	37

ВВЕДЕНИЕ

Современный паблик-арт является важной составляющей любого городского пространства. Проживая свою жизнь в одном городе, наблюдаешь, как он растет и развивается, наполняется различными художественными практиками. Постоянно сравниваешь с другими столицами соседних и далеких государств. Анализируешь, что радует глаз, а что вызывает отвращение. Фантазируешь о том прекрасном и восхитительном, что осталось в памяти после последней поездки за границу. Примеряешь увиденные арт-объекты на улицы своего города при этом понимая, что есть множество «но», которое не позволит реализовать мои мечты. Остается лишь возможность воспроизвести свои зарисовки в графическом редакторе и оставить до лучших времен в виртуальном облачном хранилище. Несомненно, чистота и порядок важны, но иногда хочется визуального шума и беспорядочно стоящих на пути у тебя недолговечных арт конструкций, разбивающих монотонное вычищенное пространство. В изобилии в моем городе старые скульптурные памятники, которые не дают забыть о нашем советском прошлом. Хочется ворваться в это замершее пространство яркими красками, веселым перформансом или лучами световой инсталляции пусть даже на время. А на смену пускай приходят новые идеи и инновации в искусстве, позволяющие трансформировать публичное пространство любимого города в более дружелюбное и эстетически привлекательное.

Художники, дизайнеры, создавая искусство для общественных пространств, во многом зависят от различных государственных инстанций, а также общественного мнения. Степень этой зависимости определяется системой правления в государстве. Так в демократическом обществе паблик-арт стремится к коммуникации основанной на сотрудничестве всех участников процесса создания искусства в публичном пространстве. В обществе с авторитарной системой узкий круг участников художественного процесса диктует неосведомлённым в искусстве жителям города идеологию того, что должно нравиться и восхищать. В этом и есть отличие паблик-арт в государствах с разным строем государственного управления. Также возможность дискуссий, возражений по поводу паблик-арт. Так многообразие и переизбыток арт-объектов в городском публичном пространстве вызывает конфликт в обществе. Паблик-арт – это способ коммуникации между искусством и обществом. Это реакция художника на то место и время, где реализуется художественная практика. Художник, часто

отстаивая свое мнение и поднимая острые социальные проблемы, может вызвать острый конфликт в обществе.

Цель работы – проанализировать почему одни объекты искусства работают на публичное пространство, а другие, напротив, вызывают конфликт в обществе.

Объект исследования: публичное искусство (паблик-арт) и публичное пространство.

Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом арт-объектов в публичном пространстве с развитой городской средой, что приводит к конфликтам в обществе. В то же время есть хорошие перспективы для развития и трансформации публичного пространства в г. Минске, где будет уместны современные художественные практики. Интерес к данной теме связан с моими личными наблюдениями, находясь в Минске и сравнивая другие места с более развитой городской средой, включающей искусство.

Методы исследования: наблюдение, сравнительный анализ, аналитический.

Гипотеза исследования состоит в том, что искусство в публичном пространстве создаёт дискуссии и конфликт в обществе

Структура работы: работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка источников литературы.

В первой главе описываются понятия публичное искусство (паблик-арт) и публичное пространство. Здесь затронута идеология в публичном искусстве, а также способы коммуникации искусства и общества. Уделено внимание определению «публичное».

Во второй части уделяю внимание понятию искусства специфики места (site-specific art). Привожу примеры различных жанров искусства в публичном пространстве.

В третьей части я исследую публичное пространство. Нахожу способ трансформации общественного пространства по средствам создания поля для игры в трёхсторонний футбол.

1. ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНОЕ ИСКУССТВО

1.1. Паблик-арт против общества. Общество против паблик-арт

Есть два основных аргумента в пользу за и против публичного искусства в повседневной жизни города. Эстетический вкус и деньги определяют судьбу художественного произведения в публичном пространстве.

В основном все проекты общественного искусства должны получить разрешение на их создание от специальных комиссий, которые могут состоять из небольшого количества лиц. Ими могут быть как профессионалы из области искусства, так и специально уполномоченные чиновники. Очень часто выбор таких комиссий не совпадает с большинством жителей определенного публичного пространства города. Далеко не каждому понятна польза современного абстрактного искусства. Обычному жителю города ближе традиционное или функциональное искусство. В большинстве случаев простому человеку приходится смириться с тем, что ему навязывают более осведомлённые в искусстве представители комиссий. Предположительно они действуют из благих целей, но часто это приводит к неприятию и конфликту в обществе.

И другой вопрос затрат на создание такого искусства. В основном за все платят налогоплательщики. Тогда возникает вопрос. Зачем жителям города тратить свои деньги на бесполезную абстрактную скульптуру, которая приносит дискомфорт в публичное пространство повседневной жизни? Кто должен определять, какая скульптура будет соответствовать настроениям большинству горожан?

Художники, участвующие в конкурсе, часто пытаются подстроиться под вкусы комиссии и в результате не могут учитывать мнение большинства. В итоге не всегда произведения искусства получаются качественными и соответствовать подлинным усилиям художника. А ведь цель искусства в публичном пространстве – это делать повседневную жизнь людей интересной, вызывать чувство гордости за свой город.

В первую очередь хочу привести пример из истории американского паблик-арт. «Наклонная стена» (*Tilted Arc*, 1981–1989) Ричарда Серра (Рис. 1.1.1.) на Федерал-плаза в центре Нью-Йорка «была призвана противостоять подходу «искусство как общественное пространство» к паблик-арт, который приспособлялся к архитектуре или подчинялся ей. Как пример «критической» или «политической» специфики места, спорная скульптура показала лицемерие «общественной» площади как сплоченного и

единого социального пространства, отрицая утилитарный или функционалистский мандат на публич-арт с помощью навязчивого и «бесполезного» объекта.»¹

Рис. 1.1.1.

Ричардью Серра, Tilted Arc, 1981, Нью-Йорк

Загружено из:

https://www.pbs.org/wgbh/cultureshock/flashpoints/visualarts/tiltedarc_big1.html

Бросив вызов авторитарности, данное произведение сохраняет патерналистский способ публичного взаимодействия. Публике постоянно приходилось контактировать с со стеной пересекая площадь и многим это не нравилось и даже портило жизнь.

Художественные эксперты и власть были на стороне художника. Но в результате общественных дебатов стена была демонтирована. Художник доказывал обществу, что его произведение не может существовать в другом месте, оно должно быть здесь и сейчас. Художник утверждал, что переместив его из определенного контекста будет уничтожено само произведение. Оно не может существовать в другой среде.²

Еще один яркий пример современного публич арт инсталляция Урса Фишера «Большая глина №4» (Рис. 1.1.2.), установленная на Болотной набережной города Москвы на кануне открытия Дома культуры. Это скульптура, спорное произведение

¹ Kwon M., Public Art as Publicity [online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet: <<https://transversal.at/transversal/0605/kwon/en> >

² Там же

вызвало дискуссии в обществе. Одним скульптура напоминала мороженое, другим фекалии.³

Вероятно, что комиссия экспертов, которая утвердила установку данного произведения выбрала такого рода абстрактную форму надеясь угодить обществу и пытаясь соответствовать современным тенденциям в паблик арт.

Рис. 1.1.2.

Урс Фишер «Большая глина №4», фото Михаила Фролова

Загружено из: <https://www.msk.kp.ru/daily/28317/4460156/>

В Беларуси в основном преобладает традиционная скульптура. По всему городу можно встретить скульптурные ансамбли и отдельно стоящие произведения публичного искусства. Я надеюсь многие со мной согласятся, что такая скульптура в общественном

³ «Смотреть нельзя развидеть: «Большая глина №4» и еще 9 арт-высказываний, вызвавших оживленную дискуссию» [онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет: <<https://www.pravilamag.ru/entertainment/284613-smotret-nelzya-razvidet-bolshaya-glina-4-i-eshche-9-art-vyskazyvaniy-vyzvavshih-ozhivlennuyu-diskussiyu/>>

пространстве г. Минска, как «Бабушка с семечками» очень близка и понятна жителям города. Каждый посетитель Комаровского рынка сталкивается с ней. Скульптура Олега Куприянова является символом торговли и одновременно вызывает чувство умиления благодаря своим эстетическим характеристикам. Продавцы даже придумали примету, что если посидеть рядом с ней до восхода солнца, то целый день ожидает удача в торговле. «Бабушка с семечками» – это символ малого предпринимательства.⁴

Рис. 1.1.3.

Олег Куприянов «Бабушка с семечками»

Загружено из: <https://minsk.kudago.com/place/babushka-s-semechkami/>

Также можно выделить улицу Октябрьскую в г. Минске, которая завоевала популярность, благодаря множеству муралов и креативно оформленных кафе, которые из старой территории депо трансформировали это пространство города в популярное место для тусовок и развлечений.

С 2014 года здесь была организована инициатива Vulica Brasil. В 2019 здесь прошел фестиваль урбан-арта Vulica Brasil. Здесь собирались как местные, так и зарубежные художники, чтобы оставить свой след в виде муралов, граффити и скульптур (Рис. 1.1.5). Фестиваль завершился ярким карнавалом (Рис. 1.1.4).⁵

⁴ Скульптура «Бабушка с семечками»[онлайн]. [просмотрено 19 апреля 2023]. Доступ через Интернет <<https://minsk.kudago.com/place/babushka-s-semechkami/>>

⁵ Улица Бразил – самый яркий карнавал года в Минске[онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет <<https://roasting.by/blog/turizm-i-otdyh-v-belarusi/vulica-brasil-samyj-yarkij-karnaval-goda-v-minske/>>

Рис. 1.1.4.

Фестиваль Vulica Brasil. 2019 г. Фотограф Ростинг. Загружено из:
<https://rostring.by/blog/turizm-i-otdyh-v-belarusi/vulica-brasil-samyj-yarkij-karnaval-goda-v-minske/>

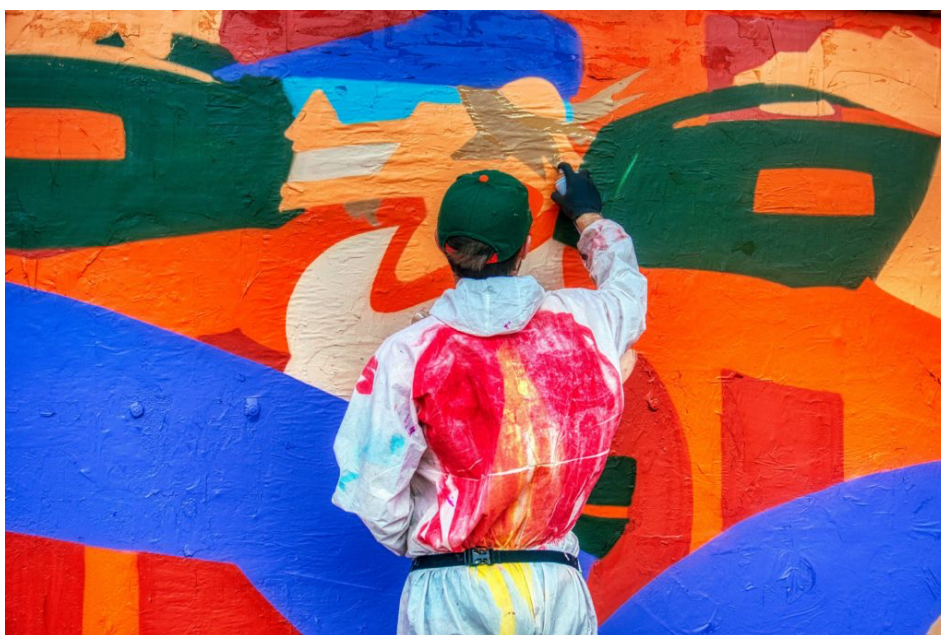

Рис. 1.1.5.

Фестиваль Vulica Brasil. 2019 г. Фотограф Ростинг. Загружено из:
<https://rostring.by/blog/turizm-i-otdyh-v-belarusi/vulica-brasil-samyj-yarkij-karnaval-goda-v-minske/>

Прекрасная альтернатива наблюдать за искусством на сезон. Например, частные инициативы организуют выставки репродукций картин художников под открытым небом. Таким является арт-проект «Забор» (Рис.1.1.6.).⁶ На входе в парк Челюскинцев в городе Минске прямо по периметру на заборе установлены репродукции картин художников. Это достаточно интересно и познавательно, да и к тому же меняется, не успев наскучить публике.

Рис. 1.1.6.

В Минске картины художников повесили на забор парка Челюскинцев.

Фото: Виктор Драчев. Загружено из: <https://www.kp.ru/daily/25920/2872718/>

Скульптура «Мамонты» (1.1.7.) была установлена в жилом районе на ул. Калиновского по легенде в одной из газет в связи с находкой останков древних животных во время строительства Слепянской водной системы. Этот ансамбль из семьи

⁶ В Минске картины художников повесили на забор парка Челюскинцев.[онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет < <https://www.kp.ru/daily/25920/2872718/>>

мамонтов очень нравился детям и умилял взрослых. Но, к сожалению, мнение жителей квартала не учли и демонтировали без объяснений коммунальные службы.⁷ И так в белорусской действительности внезапно без всяких опросов появляются и исчезают, как прекрасные, так и ненужные никому произведения искусств в общественном пространстве.

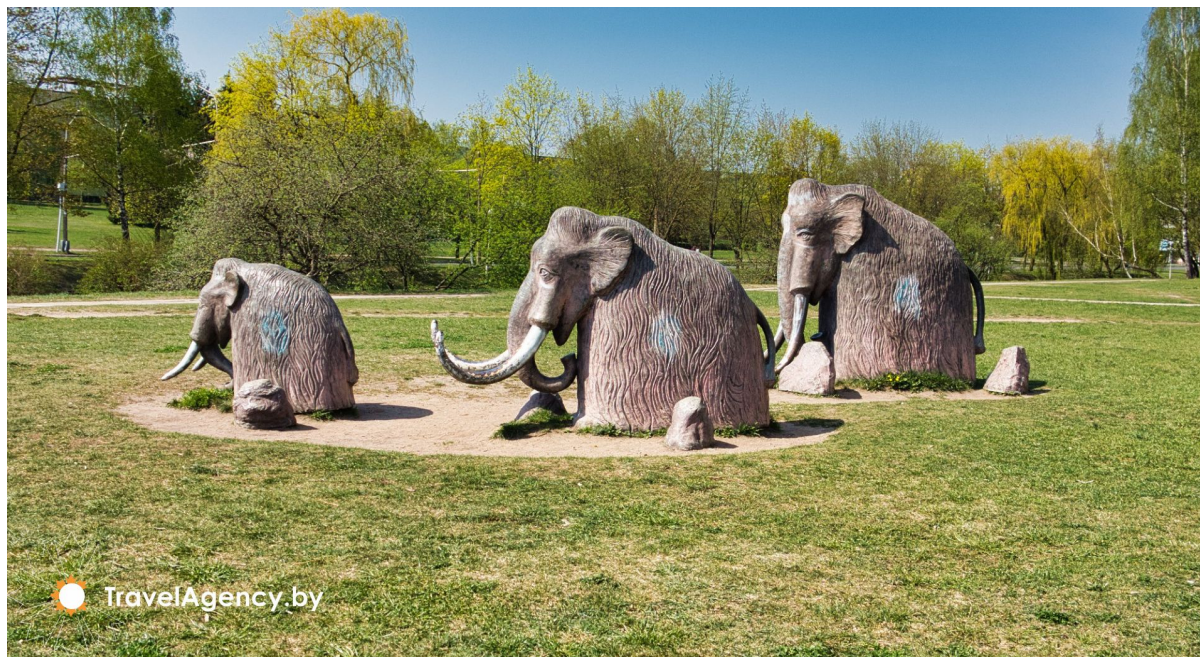

Рис. 1.1.7.

Скульптура «Мамонты»

<https://travelagency.by/mesta/skulptura-mamonty.html>

Очень специфичная и знаковая скульптура Архитектора Л. Левина, скульптура А. Финского, Э. Полоха «Последний путь» Рис.(1.1.8.)⁸, установленная в мемориальном комплексе «Яма» в центре города может вызывать очень разные чувства, как у жителей ближайшего жилого квартала, так и у людей которые хотят сохранить память о уничтоженных нацистами во время Великой отечественной войны евреях г. Минска. Это место памяти жертвам Холокоста каждый год собирает вокруг себя общественность,

⁷ Скульптура «Мамонты».[онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет <<https://travelagency.by/mesta/skulptura-mamonty.html>>

⁸ Мемориальный комплекс «Яма» в Минске. [онлайн]. [просмотрено 1 апреля 2023]. Доступ через Интернет <<https://planetabelarus.by/sights/memorialnyy-kompleks-yama-v-minske/>>

представителей различных организаций, совсем пожилых людей, близких и родных тех, кого убили и закопали на этом месте.

Полагаю, что такие места в жилом квартале могут вызывать конфликты в обществе. Здесь художник пытался выразить всю трагичность произошедшего, через скульптуру показать страх и страдания взрослых и детей, идущих на смерть. Выполнив поставленную задачу, художник мог не учесть пожелания всех участников публичного пространства.

Рис. 1.1.8.

Скульптура Л. Левина «Последний путь». Фото автора Ж. В.

1.2. Публичное искусство в контексте истории и культуры

Паблик-арт – это процесс, в котором участвует, как художник, так и общество, для кого это искусство создаётся. Это реакция художника на острые социальные проблемы, мировосприятие общества в данном месте и времени. Также это точки соприкосновения между искусством и обществом. Это отражение нас самих.⁹

Публичное искусство может быть миниатюрным арт-объектом, а может быть и грандиозной по масштабам инсталляцией. Оно может иметь различную осязаемую и неосязаемую форму, может быть абстрактным и реалистичным, основательным или сезонным, специфическим и контрастирующим с данным пространством. Оно может быть выполнено, как из дорогостоящих материалов, бронзы, так и из вторичного сырья. В публичном искусстве есть три составляющих: место, где находится произведение искусства, материал из которого создается и что означает.¹⁰ Публичное искусство может быть информативно и полезно, может улучшить окружающее пространство а также выразить мнение общества и подчеркнуть ценности, поддерживаемые данным обществом.

Искусство привлекает к себе внимание людей и нет ничего удивительного, что не всегда оно нравится всем членам общества и может вызвать конфликт. Это нормальная ситуация в свободном демократическом обществе, где любое мнение не игнорируется.

Создание публичного искусства – это совместный интерактивный процесс, в который вовлечены художники, дизайнеры, жители района, политики, активисты, архитекторы, строители, институты по согласованию, меценаты.¹¹

Благодаря публичному искусству раскрывается история и культура общества. Оно часть нашей коллективной памяти. Художник транслирует через свое произведение наше видение мира и общественный опыт.¹² <https://www.associationforpublicart.org/what-is-public-art/>

Заглянув далеко в историю паблик-арт можно упомянуть произведение Микеланджело скульптуру Давида. Благодаря власти и влиянию Леонардо да Винчи

⁹ What is public art.[online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet:
<<https://www.associationforpublicart.org/what-is-public-art/>>

¹⁰ Там же

¹¹ Там же

¹² Там же

вытеснил из публичного пространства произведение своего соперника в угол площади Синьори и скульптура была представлена очень скромна общественности.¹³ Уже с тех времен можно увидеть, как власть управляет публичным искусством.

В своей статье «Public art as publicity» Мивон Квон рассматривает образцы американского публичного искусства начиная с 60-х прошлого века для того чтобы «переосмыслить их как иные формы публичности, то есть как иные модели коммуникативных практик или формы публичного обращения (а не художественные жанры)»¹⁴. Раймонд Уильямс в своей статье «Коммуникации и сообщество» выделяет четыре типа коммуникативных практик: авторитарные, патерналистские, коммерческие и демократические.¹⁵ Эти категории помогают понять, как развивался публичное искусство в США. Начиная с публичной скульптуры Александра Колдера «Большая скорость» (*La Grande Vitesse*, 1969) (1.2.1.), установленной в Гранд-Рэпидс в штате Мичиган, Работа спонсировалась Национальным фондом поддержки искусств и его программой «Искусство в общественных местах» в 1967 году.¹⁶

Стальная конструкция выкрашенная в красную краску расположилась на площади среди офисных зданий, является образцом поп-арта. Она являлась своеобразным подарком от властей городу. Задумка была в том, что при содействии властей и художественных экспертов повседневная жизнь горожан улучшится благодаря возможности взаимодействовать с искусством в публичном пространстве.¹⁷

Здесь прослеживается патерналистский способ коммуникации, при котором власть решает, что может быть лучше для общества. Взаимодействие с высоким искусством навязывается обществу из благих целей, не учитывая мнения публики.

¹³ История одного шедевра. [онлайн]. [просмотрено 1 апреля 2023]. Доступ через Интернет <<https://radiovan.fm/station/article/22806>>

¹⁴ Kwon M., Public Art as Publicity [online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet: <<https://transversal.at/transversal/0605/kwon/en>>

¹⁵ Williams R., Communications and Community. Robin Gable, London: Verso, 1989

¹⁶ Kwon M., Public Art as Publicity [online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet: Доступ через Интернет: <<https://transversal.at/transversal/0605/kwon/en>>

¹⁷ Там же

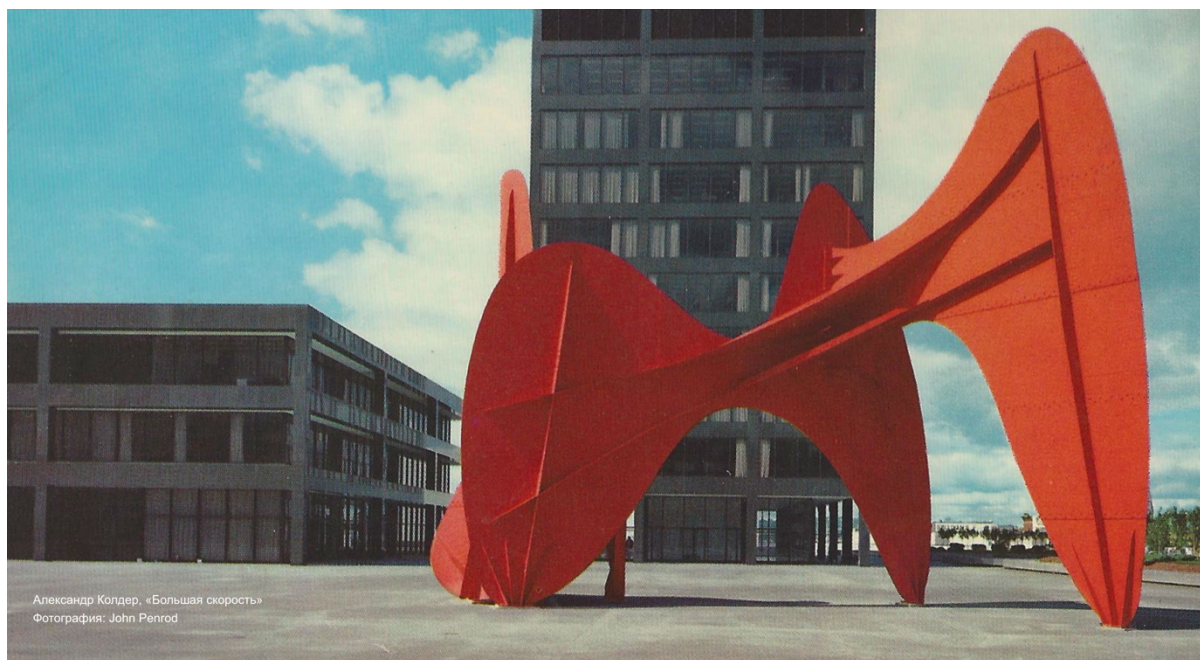

Рис. 1.2.1

А. Колдер «Большая скорость» Фото John Penrod

Загружено из: <https://special.theoryandpractice.ru/miwon-kwon>

В проекте Визнер-бидинг на кампусе *MIT* с архитектором Бэем Юймином сотрудничали художники Скотт Бертон, Кеннет Ноланд и Ричард Фляйшер. Их задачей было произвести искусство в форме публичного пространства. Функциональность ставилась на первое место в ущерб эстетике. Дизайнерами разрабатывались места для отдыха, освещение и т. д. в рамках более крупных архитектурных проектов.¹⁸ Здесь используется патерналистский переходящий в коммерческий способ публичного взаимодействия т. к. главную роль здесь играет застройщик и в первую очередь художниками и архитекторами соблюдаются интересы бизнеса.

В 90-е появляется усиление тенденции к демократическому способу коммуникации публичного искусства. Примером может быть проект Джона Ахерна «Процент за искусство» (*Percent for Art*, 1992–1993)(Рис.1.2.2.). Ахерн создал скульптуры местных жителей в натуральную величину.¹⁹

¹⁸ Искусство и публичная сфера. Мивон Квон о четырех стратегиях публичного искусства [онлайн]. [просмотрено 21 марта 2023]. <Доступ через Интернет: <https://special.theoryandpractice.ru/miwon-kwon>>

¹⁹ Там же

«Усилия Ахирна должны были функционировать как искусство, которое создано людьми, и в некоторой степени людьми, которых оно представляет.»²⁰

Однако в результате разногласий в обществе скульптуры были демонтированы.²¹

Рис. 1.2.2.

Д. Ахерн «Процент за искусство»

Загружено из: <https://special.theoryandpractice.ru/miwon-kwon>

Еще один яркий пример паблик-арт Розовый памятник советским танкистам Давида Черного (Рис. 1.2.3.). Пехотный танк, оставленный Советами сразу после Второй мировой войны в качестве памятника Красной армии оставался символом империализма до ночи 27 апреля 1991 года. Молодой студент-искусствовед Давид Черный покрасил его в розовый цвет и установил на башню средний палец, тем самым совершив акт политического сопротивления, что удвоило значимость данной конструкции. Художник был отправлен в тюрьму, а танк перекрасили в черный цвет.

²⁰ Kwon M., Public Art as Publicity [online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet: <<https://transversal.at/transversal/0605/kwon/en>>

²¹ Там же

Но у Черного нашлись последователи, которые вновь и вновь воссоздавали замысел художника, пока танк не переместили в музей военной техники.²²

Такой паблик-арт соединил в себе два противоположных способа коммуникации: авторитарный и демократический. С одной стороны власти диктовали, что должно быть значимо для общества, с другой стороны общество само решает, что значит для них памятник такого рода, занимающее публичное пространство.

Рис. 1.2.3

Давид Черни «Розовый памятник советским танкистам», 1991. Фото Дебарши Рэя
Загружено из: <https://kafkadesk.org/2022/04/27/on-this-day-in-1991-czech-artist-david-cerny-famously-painted-soviet-tank-no-23-in-pink/>

«По определению Сюзанны Лэйси "Паблик-арт нового жанра" стремится к "демократической" модели коммуникации, основанной на участии и сотрудничестве членов аудитории в создании произведения искусства. Одновременно он стремится к социальным изменениям, сохраняя определенное инструментальное отношение к

²² On this Day, in 1991: Czech artist David Černý famously painted Soviet tank No. 23 in pink [online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet: <<https://kafkadesk.org/2022/04/27/on-this-day-in-1991-czech-artist-david-cerny-famously-painted-soviet-tank-no-23-in-pink/>>

искусству как средству содействия изменениям в политике или исправления социальной несправедливости.»²³

Паблик-арт для Беларуси – это заимствованное явление, пришедшее уже в определенной готовой форме. Однако нужно учитывать контекст постсоветской действительности. Не все художественные практики могут применяться и жить в таком обществе. Здесь существует зависимость от исторически сформированного менталитета, ограничений для гражданского общества в облагораживании, трансформации общественных пространств. Преобладание скульптуры на территории Беларуси традиционно тянется с советских времен, где монументальная скульптура имела социально-культурное, идеологическое значение. Так что современный белорусский паблик-арт имеет свой подход к определению, который во многом отличается от западного или американского. Хотя можно отметить значительные изменения в этом направлении. За последнее десятилетие появились более демократичные разнообразные художественные практики. Например, масштабные муралы освежили серые панельные дома и старые заводские здания Минска. Можно сказать, что паблик-арт в Беларуси имеет свои особенности и ограничения, но при этом открыт в определенной степени для новых художественных практик. Белорусское общество уже давно готово к «паблик-арту нового жанра»²⁴.

²³ Искусство и публичная сфера. Мивон Квон о четырех стратегиях паблик-арта [онлайн]. [просмотрено 21 марта 2023]. <Доступ через Интернет: <https://special.theoryandpractice.ru/miwon-kwon>>

²⁴ Там же

1.3. Публичное пространство и определение понятия публичное

«Публичное» является определяющим в понятии «публичное искусство». Художник может определять «публичное», как характеристику места, как проблематику и как способ коммуникации.²⁵ Так, поместив любое произведение искусство в публичное пространство место, такое искусство должно называться публичным. Так ли это? Какое место для искусства является публичным? Художественные галереи, музеи, выставки или это общественные городские пространства могут быть таковыми. Или «публичное» здесь – это способ коммуникации. В этом случае искусство доступно каждому. Сложно определить границы понятия публичное, так и сложно с четким определением понятия «публичное искусство». Пытаясь определить, является ли произведение публичным искусством необходимо учитывать, что хотел донести художник публике и контекст произведения. Благодаря многогранному значению понятия «публичное» паблик-арт имеет возможность постоянно меняться, что даёт художнику свободу в способах его самовыражения.

Рассматривая публичное пространство в контексте современного общества необходимо рассмотреть и его новое измерение. Информационные технологии заняли большое пространство в жизни современного человека. Вся личная жизнь теперь выставлена на публику в социальных сетях. Виртуальное пространство заменяет реальную жизнь. Стирается граница между приватным и публичным пространством. Теперь художнику своим произведением не обязательно взаимодействовать со зрителем физически. Ему теперь можно проникать в безграничное виртуальное публичное пространство в сети Интернет. Вся жизнь теперь в одном маленьком устройстве, мобильном телефоне.

Говоря о публичном пространстве нового измерения, книга Бодриера «Экстаз коммуникации» актуальна и сейчас. «Тщательно отобрав наиболее радикальные элементы своих предыдущих книг, Бодрийер создал скелетный ключ ко всем работам, которые должны были появиться во второй половине его карьеры, и заложил основу для

²⁵ Ткачева Д. Между искусством и обществом. К проблеме термина "паблик арт"[онлайн]. [просмотрено 10 марта 2023]. Доступ через Интернет <<https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-iskusstvom-i-obschestvom-k-probleme-termina-pablik-art>>

того, что он назвал «непристойным»: мир, в котором отчуждение сменилось непрерывной коммуникацией и информацией. «Экстаз коммуникации» - это решительное, компактное описание того, что значит быть «подключенным» в нашем более чем смелом новом мире, где сексуальность вытеснена порнографией, знание - информацией, истерия - шизофренией, субъект - объектом, а насилие - террором.»²⁶

Надо сказать, что данная публикация все еще актуальна в нашей современной жизни.

²⁶ Baudrillard, J. The Ecstasy of Communication, New Edition. Pub. Semiotext(e), [online]. 2012, [cited 2023-04-10] Available from Internet: <https://mitpress.mit.edu/9781584350576/the-ecstasy-of-communication/>

2. СОВРЕМЕННЫЙ ПАБЛИК-АРТ В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

2.1. Site -specific art

Хочу отдельно уделить внимание жанру искусства специфики места (site-specific art). Термин site-specificity «ассоциируемый с инсталляционным искусством, городской скульптурой, городской интервенцией, паблик-артом и реляционным искусством, этот теоретически сложный термин подразумевает не менее сложный и разнообразный спектр произведений искусства, практик и взглядов.»²⁷

Термин Site-Specific вошел в обиход в 1960-х годах. Художники, особенно в США, считали, что чистый минимализм в искусстве все больше приобретает коммерческую основу. Создавая произведение на определенной местности, они остаются принадлежать тому месту, для которого были созданы и не могут быть куплены и перемещены. На протяжении 70-х годов государственные организации выделяли деньги на проекты в области паблик-арт. Site-Specific Art становился популярным способом преобразования места и определялся критиками Люси Липпард и Кэтрин Хауэтт как добросовестное движение. Например, стальная бейсбольная бита высотой в 100 футов Клаеса Ольденбурга (Рис. 2.1.1.) в 1977 в Чикаго отражала связь места с бейсболом, а также напоминала полицейскую дубинку и о жестоком прошлом Чикаго.²⁸

²⁷ Villalobos G., Review: "One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity" by Miwon Kwon. , [online]. Proseminar in Film & Visual Studies: Theory, 2012, [cited 2023-04-10] Available from Internet: <<https://mitpress.mit.edu/9781584350576/the-ecstasy-of-communication/>>

²⁸ Там же

Рис. 2.1.1.

Клаес Ольденбург «Стальная бейсбольная бита»

Загружено из: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-claes-oldenburgs-supersized-pop-sculptures-made-public-art-fun>

Подробно рассматривает понятие *site-specific art* Мивон Квон в своей книге «One place after another».²⁹

«Определенный местом, ориентированный на место, связанный с местом, осознанный местом, реагирующий на место, связанный с местом. Таковы некоторые

²⁹ Kwon M., One Place after Another. [online]. The MIT Press, 2004, 232 pp. [cited 2023-03-10]

новые термины, появившиеся в последние годы среди многих художников и критиков, чтобы объяснить различные пермутации site-specific искусства в настоящем.»³⁰

В первой главе книги говорится о генеалогии специфики места с конца 1960-х годов. Здесь искусство специфики места основывается на физических атрибутах (топографические особенности, размеры и масштабы комнат, освещение).

Во второй главе ставятся вопросы оригинальности, уникальности и авторства. «Определение специфики места перестраивается, подразумевая не постоянство и неподвижность произведения, а его непостоянство и быстротечность». Здесь художник рассматривается, как поставщик художественных услуг, а не производитель искусства.

В третьей главе идет речь об изменении в концептуализации специфики места. Теперь публичное искусство, предназначенное для конкретного места, должно было быть «полезным».

В четвертой главе показаны последствия «перехода от специфики места к специфике сообщества в «новом жанре паблик-арта». В главе предложены четыре типа сообщества.³¹

³⁰ Kwon M., One Place after Another. [online]. The MIT Press, 2004, p. 1, p. 3-6 [cited 2023-03-10]

³¹ Kwon M., One Place after Another. [online]. The MIT Press, 2004, p. 3-6 [cited 2023-03-10]

2.2. Трансформация публичного пространства по средствам паблик-арт

Хочу привести примеры паблик-арт, в том числе с которыми мне посчастливилось встретиться лично. На выбор темы моего исследования меня вдохновила скульптура Руслана Сергеева (Рис.2.2.1.). Скульптуры морских существ преобразуют набережную Нетании. Абстрактные формы покрыты яркой колотой керамикой. Благодаря цветовой гамме и плавным абстрактным формам скульптура гармонично вписалась в пространство города. Скульптура чем-то мне напомнила творчество Гауди и это здорово, что современные художники могут применять такое искусство в современном контексте. Оно может, как нравится жителям города, туристам, так и вызывать даже страх. В темноте эти скульптуры похожи на морских чудовищ. Здесь скульптура выполняет декоративную функцию, а также выполняет функцию затенения и места, где можно присесть и отдохнуть прохожим в жаркий солнечный день.

Рис. 2.2.1

Руслан Сергеев «Коралл». Фото автора Ж. В.

Мемориальный комплекс, посвященный победе Красной армии над нацистской Германией (Рис.2.2.2.). Несет в себе больше идеологическую функцию и имеет важность для определенных групп населения Израиля. Далеко не каждый житель Нетании знает и понимает значение возведенного данного мемориального комплекса в пространстве города. Однако большинство туристов из постсоветского пространства могут посетить и оценить его.

Рис. 2.2.2.

Салават Щербаков, Хен Винклер «Монумент победы Красной армии над нацистской Германией».
Фото автора Ж. В.

Французский художник-концептуалист Даниэль Бюрен создал свои полосатые колонны «Два уровня», которые были установлены в 1986 году в дворе Поле-Рояль в Париже. Данная композиция вызвала массу недовольства у публики, но в наши дни это одна из заметнейших достопримечательностей Парижа. Он начинал свой путь художественной славы с несанкционированных публичных работ. Сейчас он является знаменитым художником-миллионером, даря публике свои грандиозные полосатые проекты. Бюрен сказал: «stripes are boring... the reason I use the stripes is because it is absolutely meaningless».³²

Бюрен ввел понятие «in situ» в изобразительном искусстве, практику, которая связывает топологические и культурные особенности мест, где представлены работы.³³

Рис. 2.2.3.

Бюрен Д. «Два уровня» Загружено из: <http://www.dreamideamachine.com/?p=56196>

³² TRACES: Daniel Buren, [online]. [cited 2023-04-20] Available from Internet: <http://www.dreamideamachine.com/?p=56196>

³³ Там же

ИССЛЕДОВАНИЕ ПУБЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА

3.1. Поиск публичного пространства и анализ

В своем поиске места я оказалась в военном городке на окраине г. Минска. Это место с вполне развитой инфраструктурой, также располагает своим уже заброшенным кинотеатром и прилегающей к нему площадью. Здесь располагается мемориальный комплекс, посвященный героям Великой отечественной войны «Мемориал героям 120-й дивизии» (Рис.3.1.1.).

Рис. 3.1.1.

Мемориал героям 120-й дивизии. Фото автора Ж. В.

А также на некотором расстоянии от этого комплекса установлены отдельно стоящие памятники Владимиру Ленину (3.1.2.) и советскому солдату.

Выкрашенный коммунальщиками в розовую краску памятник Ленину, несколько преобразился и гармонично вписался в белорусскую действительность. Учитывая то, что этот памятник находится в военном городке, то в данном контексте он может существовать. Вокруг памятника Ленину паркуются посетители спортивного комплекса и уже никто не

замечает его. Скульптура уже не несет такой явной эстетической и идеологической нагрузки в публичном пространстве. Многие уже забыли, кто он или даже не знают. Однако такого рода памятники можно встретить повсеместно в Беларуси.

Рис.3.1.2.

Памятник советских времен. Ленин В. И. Фото автора Ж.В.

Данное место привлекло меня своей тишиной и пустотой. Я сделала попытку трансформировать данное пространство в нечто новое. Провела некоторый визуальный эксперимент. Я намеренно не поясняла, во что именно должно трансформироваться данное место. Я услышала много противоположных мнений. У человека, жившего в Советском Союзе, такая трансформация несколько растрогала и напомнила советский флаг, длинная красная полоса – коммунизм, который все ещё живет в своем измерении. Молодая студентка отметила подобие абстрактной живописи Пита Мондриана. Говорили, что это красная дорожка, микс флагов, зонирование для детских игр. Каждый исходил из своего жизненного опыта и мировоззрения.

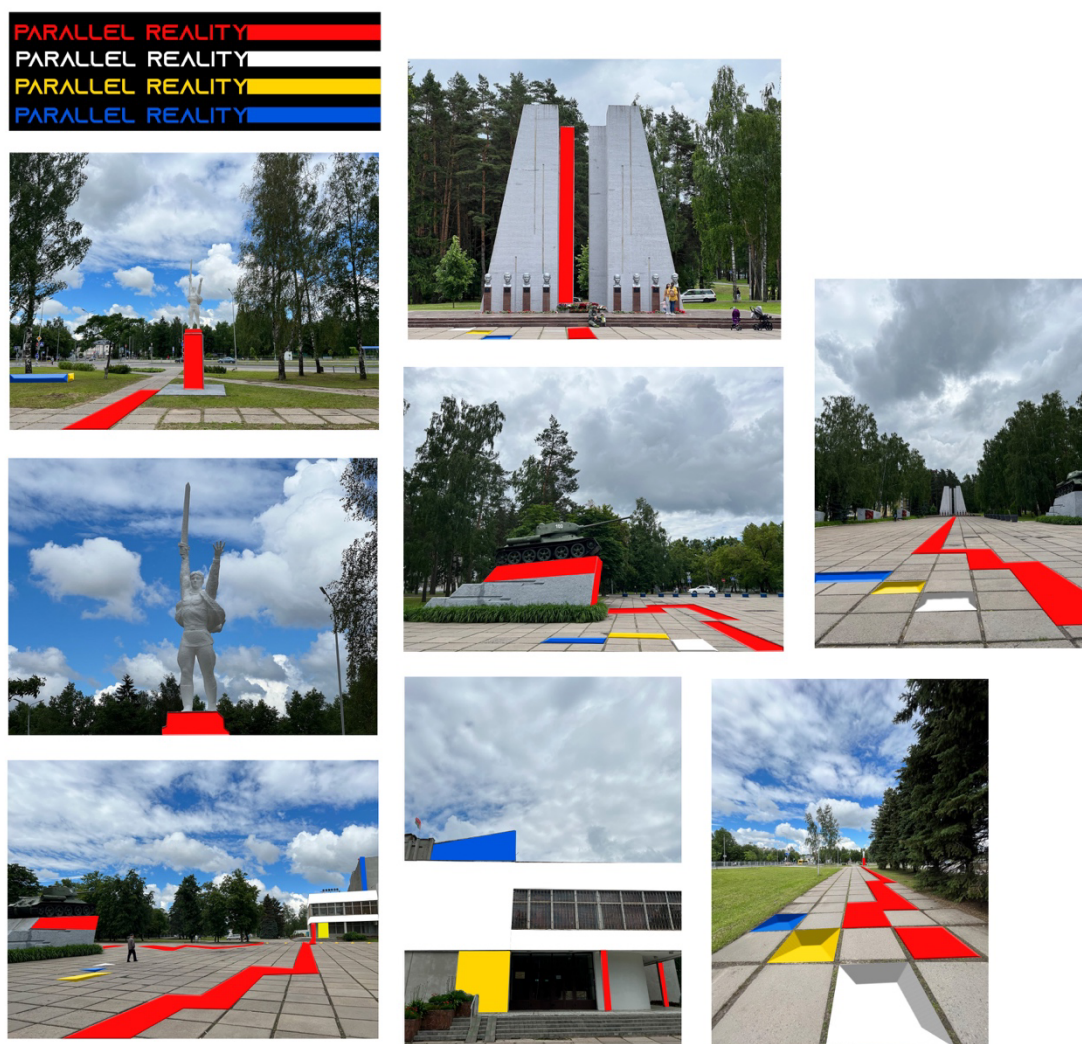

Рис. 3.1.3.

Проект «Параллельная реальность». Фото автора Ж. В.

На реализацию моего эксперимента требуется множество согласований и разрешений в различных инстанциях Минска. Поэтому я оставила свою идею лишь, как виртуальный проект (3.1.3.). Возможно, в другом месте и при других обстоятельствах можно было бы реализовать такого рода трансформацию.

В поисках места для реализации своего проекта я оказалась на прилегающей территории Европейского Гуманитарного Университета в Вильнюсе. Здесь оказалось достаточно незаполненного пространства, которое можно как-то обустроить, предложить какие-то решения для студентов и преподавателей университета. Достаточно демократичная среда Вильнюса благоприятствует созданию каких-либо художественных практик в различных уголках этого красивого города.

3.2. Создание объекта публичного искусства для выбранного пространства.

Трёхсторонний футбол

Художественно-практической частью своего проекта я решила сделать покрытие для футбольного поля (3.2.2. и 3.2.3.), а также организовать пространство для игры. Данное поле является мобильным и его можно снять и установить в любом месте и в любое время.

В качестве игры я выбрала трёхсторонний футбол. Это не олимпийский вид спорта и даже спортом не назовешь. Это скорее способ коммуникации между игроками. Здесь нет бинарности, отсутствует агрессия и соперничество. Две команды создают альянс и играют против третьей. В любой момент команда из альянса может начать играть на стороне третьей. Здесь не одна команда не считает, сколько забила голов, победитель тот, кто пропустил меньше всего голов.

Создателем игры считается датский художник и теоретик абстрактного экспрессионизма Азгер Йорн. Он являлся сторонником ситуационистского интернационала. Задумав трёхсторонний футбол, как теоретический проект художник хотел развить теорию ситуационизма.³⁴

Мне посчастливилось побывать на лекции художника-авангардиста из Алитуса. Редас Держис, который рассказал о всех тонкостях трёхстороннего футбола, кто его создатель и как играть. И в конечном итоге состоялась короткая игра во дворе университета, в которой играли все участники лекции. И мне даже удалось снять видео (Рис. 3.2.1).

³⁴ Трёхсторонний футбол и другие варианты самой популярной спортивной игры мира [просмотрено 10 марта 2023]. <Доступ через Интернет
<https://www.stena.ee/blog/trehstoronnij-futbol-i-drugie-varianty-samoj-populyarnoj-sportivnoj-igry-mira>>

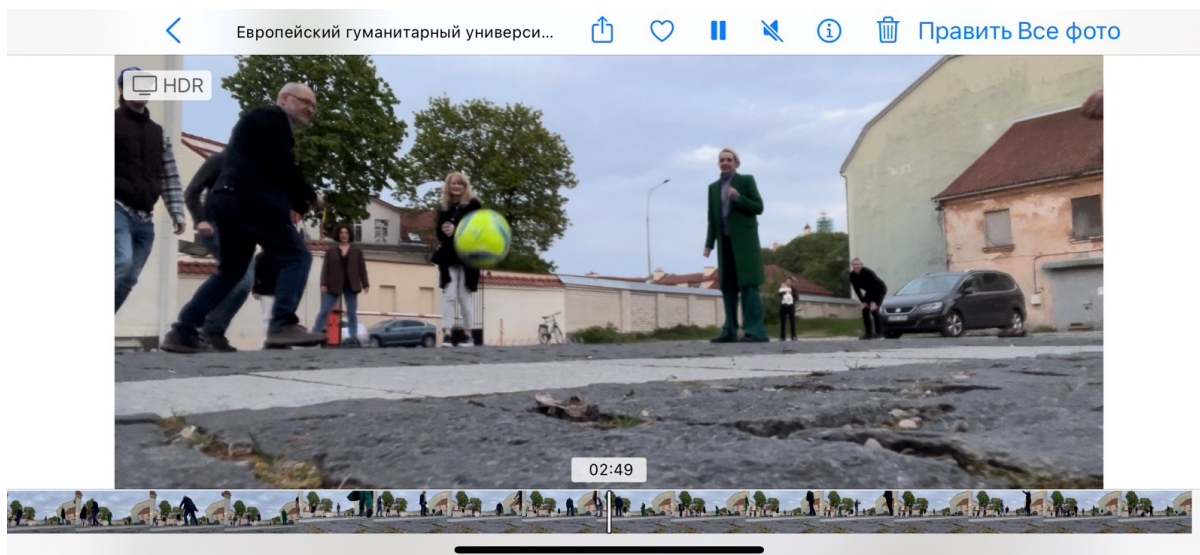

Рис. 3.2.1.

Игра в трёхсторонний футбол. Фото автора Ж. В.

Думаю, что эта игра действительно очень полезна для коммуникации между игроками. При этом совсем не обязательно соблюдать определенные правила игры. Эти правила могут возникать в зависимости от ситуации. И здесь нет никакого конфликта.

Рис. 3.2.2.

Вариант поля для игры в трёхсторонний футбол №1. Фото автора Ж. В.

Рис. 3.2.3.
Вариант поля для игры в трёхсторонний футбол №2. Фото автора Ж. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В художественном исследовании я привела примеры произведений паблик-арт из мест с различным историческим, культурным, социально-политическим контекстом. Содержание и значимость искусства в публичном пространстве во многом зависят от контекста. В демократическом обществе есть место дискуссиям и общественному мнению, а значит и паблик-арт будет более разнообразным по содержанию и разножанровым. В обществе, где система власти имеет авторитарный характер, паблик-арт определяется по-иному и представляет из себя искусство, которое создаётся для поддержания идеологии и общество не участвует в создании такого. Государственная власть – заказчик, художник – исполнитель.

Конфликт в обществе по поводу паблик-арт возникает тогда, когда действительно есть над чем спорить и есть такая возможность. И если такое искусство привлекло к себе внимание, то значит есть смысл в его существовании или напротив.

В настоящем современный паблик-арт в Беларуси находится в процессе развития и самоопределения. Здесь нужно учитывать социально-политический и культурно-исторический контекст. В Беларуси есть много прекрасных талантливых художников с современным мировоззрением, которые готовы развивать и обогащать публичное пространство белорусских городов.

Я попыталась очертить границы понятия паблик-арт. Но оказалось это понятие не так просто определить. Общество развивается, меняются его взгляды на действительность. Меняются способы самовыражения. Появляются новые методы и художественные практики. Таким образом и меняется определение паблик арт. Но не смотря на новые теории, подходы, каналы коммуникации основу паблик-арт составляет диалог между искусством и обществом.

В конечном итоге мне удалось найти место в публичном пространстве, где я беспрепятственно могу реализовать свою художественную практику. При этом я нашла способ, когда паблик-арт не будет мешать и принесет пользу обществу. Конечно, есть множество мнений, кому моя идея покажется бесполезной.

Экспериментальным образом гипотеза о том, что искусство в публичном пространстве создаёт дискуссии и конфликт в обществе подтвердилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В Минске картины художников повесили на забор парка Челюскинцев.[онлайн].
[просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет <
<https://www.kp.ru/daily/25920/2872718/>>
2. В Минске картины художников повесили на забор парка Челюскинцев.[онлайн].
[просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет <
<https://www.kp.ru/daily/25920/2872718/>>
3. История одного шедевра. [онлайн]. [просмотрено 1 апреля 2023]. Доступ через
Интернет
< <https://radiovan.fm/station/article/22806>>
4. Искусство и публичная сфера. Мивон Квон о четырех стратегиях паблик-арта
[онлайн]. [просмотрено 21 марта 2023]. <Доступ через Интернет:
<https://special.theoryandpractice.ru/miwon-kwon>>
5. Мемориальный комплекс «Яма» в Минске. [онлайн]. [просмотрено 1 апреля 2023].
Доступ через Интернет <<https://planetabelarus.by/sights/memorialnyy-kompleks-yama-v-minske/>>
6. «Смотреть нельзя развидеть: «Большая глина №4» и еще 9 арт-высказываний,
вызвавших оживленную дискуссию» [онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023].
Доступ через Интернет: <<https://www.pravilamag.ru/entertainment/284613-smotret-nelzya-razvidet-bolshaya-glina-4-i-eshche-9-art-vyskazyvaniy-vyzvavshih-ozhivlennuyu-diskussiyu/>>
7. Скульптура «Бабушка с семечками»[онлайн]. [просмотрено 19 апреля 2023].
Доступ через Интернет <<https://minsk.kudago.com/place/babushka-s-semechkami/>>
8. Скульптура «Мамонты».[онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через
Интернет < <https://travelagency.by/mesta/skulptura-mamonty.html>>
9. Ткачева Д. Между искусством и обществом. К проблеме термина "паблик
арт"[онлайн]. [просмотрено 10 марта 2023]. Доступ через Интернет
<https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdu-iskusstvom-i-obschestvom-k-probleme-termina-pablik-art>

10. Трехсторонний футбол и другие варианты самой популярной спортивной игры мира [просмотрено 10 марта 2023]. <Доступ через Интернет
<https://www.stena.ee/blog/trehstoronnij-futbol-i-drugie-varianty-samoj-populyarnoj-sportivnoj-igry-mira>>
11. Улица Бразил – самый яркий карнавал года в Минске[онлайн]. [просмотрено 20 апреля 2023]. Доступ через Интернет < <https://rostring.by/blog/turizm-i-otdyh-v-belarusi/vulica-brasil-samyj-yarkij-karnaval-goda-v-minske/>>
12. Baudrillard, J. The Ecstasy of Communication, New Edition. Pub. Semiotext(e), [online]. 2012, [cited 2023-04-10] Available from Internet:
<https://mitpress.mit.edu/9781584350576/the-ecstasy-of-communication/>
13. Kwon M., Public Art as Publicity [online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet:
<https://transversal.at/transversal/0605/kwon/en> >
14. Kwon M., One Place after Another. [online]. The MIT Press, 2004, 232 pp. [cited 2023-03-10]
15. TRACES: Daniel Buren, [online]. [cited 2023-04-20] Available from Internet: < <http://www.dreamideamachine.com/?p=56196>>
16. On this Day, in 1991: Czech artist David Černý famously painted Soviet tank No. 23 in pink
[online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet: <://kafkadesk.org/2022/04/27/on-this-day-in-1991-czech-artist-david-cerny-famously-painted-soviet-tank-no-23-in-pink/ >
17. Villalobos G., Review: "One Place After Another: Site-Specific Art and Locational Identity" by Miwon Kwon. , [online]. Proseminar in Film & Visual Studies: Theory, 2012, [cited 2023-04-10] Available from Internet:
<https://mitpress.mit.edu/9781584350576/the-ecstasy-of-communication/>>
18. Williams R., Communications and Community. Robin Gable, London: Verso, 1989
19. What is public art.[online]. [cited 2023-04-10] Available from the Internet:
<https://www.associationforpublicart.org/what-is-public-art/>>

