
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 7.067

ВЛИЯНИЕ УЛИЧНОГО ИСКУССТВА НА ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ОРЕНБУРГА

Карпова Эльвира Валентиновна, аспирант, направление подготовки 50.06.01 Искусствоведение, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург; ассистент кафедры дизайна, Оренбургский государственный университет, Оренбург
e-mail: karpcore@mail.ru

Научный руководитель: **Салмин Леонид Юрьевич**, кандидат искусствоведения, профессор кафедры графического дизайна, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Екатеринбург
e-mail: leosalmin@mail.ru

***Аннотация.** Современное искусство активно внедряется в пространство города и трансформирует его. Стрит-арт, или уличное искусство оказывает воздействие на восприятие сложившегося визуального облика города. Особенно сильно подобные изменения отражаются на исторической застройке. Уличное искусство может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на формирование городской среды, актуализировать проблемы сохранения архитектурного наследия. В качестве анализа влияния стрит-арта на город был выбран Оренбург, как пример регионального центра с хорошо сохранившейся исторической застройкой.*

***Ключевые слова:** городская среда, уличное искусство, стрит-арт, образ города, урбанистика.*

***Для цитирования:** Карпова Э. В. Влияние уличного искусства на визуальный образ Оренбурга // Шаг в науку. – 2023. – № 3. – С. 54–58.*

INFLUENCE OF STREET ART ON THE VISUAL IMAGE OF ORENBURG

Karpova Elvira Valentinovna, postgraduate student, training program 50.06.01 Art History, Ural State University of Architecture and Art, Yekaterinburg; assistant of the Department of Design, Orenburg State University, Orenburg
e-mail: karpcore@mail.ru

Research advisor: **Salmin Leonid Yurievich**, Candidate of Art History, Professor of the Department of Graphic Design, Ural State University of Architecture and Art, Yekaterinburg
e-mail: leosalmin@mail.ru

***Abstract.** Contemporary art is actively introduced into the space of the city and transforms it. Street art, or street art, has an impact on the perception of the existing visual appearance of the city. Such changes are especially strongly reflected in historical buildings. Street art can have both a positive and a negative impact on the formation of the urban environment, actualize the problems of preserving the architectural heritage. As an analysis of the influence of street art on the city, Orenburg was chosen as an example of a regional center with well-preserved historical buildings.*

***Key words:** urban environment, street art, street art, image of the city, urbanism.*

***Cite as:** Karpova, E. V. (2023) [Influence of street art on the visual image of Orenburg]. *Shag v nauku* [Step into science]. Vol. 3, pp. 54–58.*

Каждый город имеет свои неповторимые особенности, которые выделяют его, запоминаются, формируют первое впечатление. Визуальный образ города

складывается годами и включает в себя архитектуру, малые архитектурные формы, озеленение, транспорт, а также самих жителей. Уличное пространство зани-

мает важное место в функционировании общества – это территория общего пользования для широкой массы людей. «Подвижные элементы в городе, и особенно люди и их деятельность, столь же существенны, как его неподвижные материальные части. Мы не только зрители этого спектакля – мы сами его участники», – пишет Кевин Линч в книге «Образ города» [4].

Визуальный образ Оренбурга представляет собой эклектичную комбинацию исторических зданий и современных строений, и если в общей массе застройка имеет некоторую стабильность, то в деталях она постоянно меняется. Силуэт Оренбурга в середине XIX в. не был однообразным – по главной планировочной оси из линии одноэтажных, но значительной высоты зданий, выделялись постройки с мезонинами, а в южной половине еще двух- и трехэтажные [2]. Облик города отражает смешение стилей: классицизм, модерн, псевдоготика, кирпичный стиль, эклектика. В советское время зданиям достраивали этажи, пристройки, входные группы, что сильно изменило визуальное восприятие архитектуры. Оренбург обошла масштабная реконструкция и осовременивание, присутствующие другим уральским городам.

Стрит-арт становится частью визуального образа города и отражает в себе актуальные проблемы и тенденции уличной культуры. Искусство и архитектура существуют в одном пространстве и времени и формируют целостную структуру. У каждого здания, как у произведения искусства, есть провенанс, рассказывающий историю его существования, а также контекст, в котором оно находится. В свою очередь у зрителя, который смотрит на здание, есть бэкграунд, который определяет его способность к считыванию информации об объекте, а также пониманию его ценности. Таким образом, задачей стрит-арта становится вовлечение жителей в преобразование городской среды. «Сегодня художники, стремящиеся противостоять эстетическому аспекту в современном искусстве, всё чаще избирают своей тактикой партиципацию как практику соучастного и коллаборативного искусства, подразумевающего вовлечение зрителя в процесс», – пишет Игорь Поносов в книге «Искусство и город» [6].

Уличное искусство предлагает горожанам по-новому увидеть бытовые ситуации, изменить ощущение привычного пространства и оживить улицу. В пространстве города искусство обретает новые смыслы, значение и силу, становится инструментом социального воздействия [3]. Уличное искусство, безусловно, оказывает значительное влияние на пространство города, которое в некоторых случаях можно оценивать как синергию, или положительное влияние, а в других случаях – как вандализм, или

отрицательное влияние. Л. З. Абдокова описывает синергетический эффект, как результат сочетания и интеграции отдельных частей в единую систему, то есть возникновения новых качеств полученной системы [1]. Синергия указывает на усиливающийся эффект от взаимодействия здания и изображения, который может быть выражен в привлечении внимания к актуальным проблемам. Например, на сегодняшний день в регионах остро стоит проблема ревитализации и сохранения архитектурного наследия. Особенно она актуальна для провинциальных городов, где у городской администрации не хватает времени и средств на то, чтобы заниматься этой проблемой на серьезном уровне. Предприниматели, которые покупают исторические здания, чаще всего не хотят заниматься их реставрацией, гораздо проще и дешевле снести здание и построить на его месте современное строение, которое будет функционировать и приносить доход. Часть исторической застройки относится к объектам культурного наследия и их сносить запрещено, а любые манипуляции должны проводиться с учетом надзора соответствующих органов. Некоторые домовладельцы могут быть не против восстановить здание, но процедуры утверждения проектов реставрации настолько долгосрочные и трудоемкие, что многие дома просто остаются законсервированными в ожидании и постепенно разрушаются.

Если здание историческое и ценное, но официально не относится к объектам культурного наследия, то владелец вправе снести его и построить что-то на свое усмотрение. Именно такая ситуация произошла недавно в Оренбурге с домом «Пяти ангелов», который собственник начал сносить в ночное время. Здание официально не относится к объектам культурного наследия, но входит в историческую часть городской застройки, действия на которой должны регулироваться на административном уровне. В разрушенном доме «Пяти ангелов» XIX века постройки жил Карим Хакимов – советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, внёсший значительный вклад в установление добрых отношений между молодой Советской Республикой и арабо-персидским миром [7]. Местные ценители архитектуры бурно отреагировали на случившееся и активно освещали ситуацию в социальных сетях. Помимо создания информационного повода, равнодушные жители приносили к разрушенному дому гвоздики и бумажных ангелов. Уличный художник под псевдонимом «Жёлтый кубик» разместил мозаику на разрушенном доме, что можно расценивать как актуализацию проблемы сохранения исторического наследия Оренбурга (рисунок 1).

Рисунок 1. Мозайка «Желтого кубика» с изображением ангела

Источник: взято из Telegram. – 2023. – URL: <https://t.me/yellowkubik> (дата обращения: 20.05.2023)

В контексте темы сохранения наследия стрит-арт становится способом привлечения внимания общественности к проблеме. Разрушающиеся, но еще прекрасные здания постепенно сливаются с общей массой и превращаются в неприглядные кварталы, заметные лишь увлеченным любителям архитектуры. Часто они и вовсе закрыты заборами, окна заколочены. Шрифтовыми композициями и примитивной графикой уличные художники обращают внимание прохожих на уникальную городскую архитектуру. В качестве примера можно привести проект «Консервация», созданный в 2019 году архитектором и художником Дарьей Савиной (рисунок 2). На иллюстрациях автор запечатлела объекты культурного наследия и просто красивые здания Оренбурга, которые помещены в нарисованные стеклянные банки с крышкой. Тем самым она их как бы «консервирует», сохраняет от разрушения. Рядом со зданиями, входными группами и окнами в банках написан адрес изображенных зданий. Проект был реализован как набор стикеров, которые расклеивались по городу. В 2021 году проект был продолжен, иллюстрации были развешены во дворе дома исторического центра Оренбурга. Иллюстрации Дарьи Савиной отражают нежное и заботливое отношение к городу, создают атмосферу уюта и соучастия.

люстрациях автор запечатлела объекты культурного наследия и просто красивые здания Оренбурга, которые помещены в нарисованные стеклянные банки с крышкой. Тем самым она их как бы «консервирует», сохраняет от разрушения. Рядом со зданиями, входными группами и окнами в банках написан адрес изображенных зданий. Проект был реализован как набор стикеров, которые расклеивались по городу. В 2021 году проект был продолжен, иллюстрации были развешены во дворе дома исторического центра Оренбурга. Иллюстрации Дарьи Савиной отражают нежное и заботливое отношение к городу, создают атмосферу уюта и соучастия.

Рисунок 2. Дарья Савина «Консервация»

Источник: взято из Behance – творческие портфолио. – 2021. – URL: https://www.behance.net/dasha_savabdd6 (дата обращения: 20.05.2023)

Другим примером синергичного взаимодействия городского пространства и стрит-арта становится оживление однообразной застройки спальных районов, особенно тех, которые были построены в 1960–1980-е гг. На торцах типовых пятиэтажек и девятиэтажек размещают настенные росписи, которые называют термином «муралы». Слово пришло из мексиканской монументальной живописи 1920–1960-х годов. Эксперты в области стрит-арта говорят о том,

что на сегодняшний день неверно использовать понятия «мурал» и «монументальная живопись», и для таких работ больше подходит понятие «неомурализм» [7]. В Оренбурге муралы получили распространение в рамках фестиваля «Стенография» и стрит-арт-проекта компании Уфанет «Город творчества». Для городской администрации сотрудничество с уличными художниками может стать весьма выгодным проектом благоустройства жилой среды.

Рисунок 3. Никита Nomerz «Читай линии»

Источник: взято из *Оренбург – новости, афиша, погода, спорт, происшествия*. – 2016. – URL: <https://oren.ru/orenburg-vnov-ukrasyat-graffiti/> (дата обращения: 20.05.2023)

Уличное искусство по своей природе определяется термином «site-specific» – оно работает с определенным контекстом и осмысляет его. Контекст может быть как средовой, так и социальный. Художник осознанно или интуитивно выбирает место для произведения и отталкиваясь от него, его конструкции, формы, расположения, создает свою работу. Уровень мастерства художника можно оценить с точки зрения того, насколько грамотно и гармонично он работает с пространством и вписывает в него своё искусство. В рамках фестиваля «Стенография» в Оренбург приезжал нижегородский уличный художник Никита Nomerz

и оставил городу три свои работы. На примере его работы «Читай линии» (рисунок 3) на здании Михайловских казарм можно увидеть эффект синергии во взаимодействии города и стрит-арта: при взгляде на этот рисунок на здании складывается ощущение, что он там был всегда. С точки зрения композиции, цветовой гаммы и смыслового содержания работа не перебивает впечатление от архитектуры, а только усиливает его. Именно в таком стрит-арте нуждается городская среда. Стоит отметить, что Никита Nomerz всегда аккуратно работает с пространством и делает свои работы дополнением к ним, а не отвлеченным объектом.

Рисунок 4. Паша Знаг «Оренбургский платок»

Источник: взято из *Собака.ru – Журнал о людях в Екатеринбурге*. – 2016. – URL: <https://www.sobaka.ru/entertainment/art/5138> (дата обращения: 20.05.2023)

Синергичное сотрудничество включает не только средовой контекст, но и исторический. Визуальный образ города отражает его историю, характерные особенности уклада, промыслы и народное творчество. Оренбург для всей России – это родина пухового платка, поэтому тема платочных узоров не обошла и работы участников фестиваля «Стенография». В 2016 году уфимский уличный художник Паша Знаг расписал в своем стиле неприметную кирпичную трансформаторную будку (рисунок 4). Получилось гармоничное сочетание стиля граффити, каллиграфии и ажурности пуховых платков.

В случае качественной графики, можно скрыть некоторые изъяны, улучшить восприятие архитектуры. Но изначально безвкусная архитектурная постройка только сильнее будет выбиваться из городской среды, если на ней изобразить неудачный рисунок. В качестве примера можно привести расписанные элементы лестничного спуска на оренбургскую набережную реки Урал, которые после строительства начали хаотично разрисовываться местными художниками и просто людьми с баллонами. Чтобы как-то остановить этот процесс местные власти официально выделили всем желающим по кусочку стены, для создания работы. В результате было создано негармоничное экстерьерное пространство, состоящее из несочетающейся друг с другом уличной графики, где интересные работы соседствуют с низкокачественными произведениями. В целом, общее впечатление создается неприятное, а говорить о красоте архитектуры не приходится совсем. Таким образом, вандализм, который хотели остановить, перерос в ещё больший вандализм.

Рассматривая деструктивное воздействие стрит-арта на архитектуру, стоит отметить, что процесс восприятия такого искусства достаточно субъективный.

Любители уличного искусства почти все работы художников воспринимают как положительные, противники расписанных стен будут недовольны в большинстве случаев, если только это не рафинированная работа, которая своим смыслом и техникой исполнения смогла угодить всем жителям города. Большинство уличной графики в центральной части города закрашивается, поэтому имеет эфемерный характер. Определить рисунки на стенах как вандализм можно с точки зрения разрушительного воздействия на ценный объект архитектуры. Но стоит отметить, что объекты культурного наследия и важные для города исторические здания, росписи на которых можно обозначить как вандализм, находятся в очень плачевном состоянии. Таким образом, граффити на них можно расценивать не как вандализм, а как попытку привлечь внимание властей к разрушающейся красоте.

Уличные художники играют важную роль в формировании среды современных городов, своими работами они общаются с жителями, выражают точку зрения. Чем чаще человек обращает внимание на рисунки, надписи, формы, которые покрывают стены, заборы, двери и окна бесчисленного количества зданий, тем больше он начинает воспринимать это искусство системно, узнавать авторский стиль и понимать, что стоит за тем или иным высказыванием. Коллаборация стрит-арта и архитектуры определяет визуальный образ городской среды и актуализирует вопросы сохранения и ревитализации культурного и индустриального наследия. Произведения уличного искусства помогают увидеть город по-новому, почувствовать его настроение, узнать, чем он живёт и что его беспокоит. Через работы художников город говорит со своими жителями и обращает их внимание на актуальные проблемы.

Литература

1. Абдокова Л. З. Синергетический эффект как результат эффективного управления // *Фундаментальные исследования*. – 2016. – № 10–3. – С. 581–584.
2. Дорофеев В. В. Архитектура Оренбурга XVIII–XX веков – Оренбург: Южный Урал, 2007. – 176 с.
3. Карпова Э. В. Современное искусство в пространстве города: диалог со зрителем // *Всероссийская научно-практическая конференция «ДИСК-2018»: Сборник материалов*, Москва, 21 ноября 2018 года. – М.: ФГБОУ ВО Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2018. – С. 78–81.
4. Линч К. Образ города / пер. с англ. В. Л. Глазычева. – М.: Стройиздат, 1982. – 328 с.
5. Мурал или пропал: словарь стрит-арта // АРТГИД. – URL: <https://artguide.com/posts/1402> (дата обращения: 20.02.2023).
6. Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. – М.: Игорь Поносов, 2021. – 288 с.
7. Хайретдинов Р. Ф. Хакимов, Карим Абдрауфович // *Башкирская энциклопедия* / гл. ред. М. А. Ильгамов. – Уфа: ГАУН «Башкирская энциклопедия», 2015–2020. – 608 с.

Статья поступила в редакцию: 25.05.2023; принята в печать: 07.08.2023.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.