

А. А. Бобрихин, Е. И. Горбунова

A. A. Bobrikhin, E. I. Gorbunova

Керамика в дизайне городской среды

Ceramics in urban design

***Аннотация.** Исследуются возможности и приемы арт-дизайна для гармонизации городской среды. При опоре на традиции керамических ремесел Урала предлагается разработка проектной концепции размещения арт-объектов из керамики в городском пространстве Екатеринбурга.*

***Abstract.** The aim of the article is to study the possibilities and methods of art design for harmonization of the urban environment. On the basis of the tradition of ceramic crafts of the Urals, the design concept of ceramic art objects placement in the urban space of Yekaterinburg is offered.*

***Ключевые слова:** городская среда, дизайн, арт-объект, малые архитектурные формы, керамическое ремесло.*

***Keywords:** urban environment, design, art object, small architectural forms, ceramic craft.*

На Урале существуют богатые традиции керамического искусства, зафиксированы и описаны разнообразные центры керамического производства, отличающиеся как технологическими приемами, так и обликом и номенклатурой продукции. В то же время бывшие ранее государственными заводы по производству фаянса и фарфора находятся в состоянии кризиса. И причины этого кризиса как экономические, так и художественные, технологические, маркетинговые и т. п. Например, потребность в декорированных керамикой каминах и печах могли бы удовлетворять как заводы, так и мелкие частные керамические мастерские, однако спрос на такие изделия сдерживается отсутствием энергосберегающих и автоматизированных технологий печного строительства.

Поскольку «роль дизайнерской составляющей в средоформировании становится все активнее» [3, с. 107], нам представляется, что одним из перспективных направлений возрождения и развития керамического производства в регионе является разработка концепции и проектов гармонизации городской среды путем размещения в городских пространствах и на сооружениях арт-объектов из цветной керамики.

В работах В. Л. Глазычева, Т. М. Дридзе, Г. З. Кагана, К. Линча определена система характеристик городской среды, где она трактуется как «...художественно осмысленное пространство, возникающее из общего реального пространства с помощью архитектурных форм» [1, с. 21].

Одной из основных в современной западной урбанистике является идея преобразования зданий в арт-объекты. Современные архитектурные тенденции характеризуются в том числе и появлением нового типа здания – здания-достопримечательности (что близко к зданию – арт-объекту), причем как путем создания новых сооружений, так и посредством преобразования старых, в основном индустриальных, построек. Отмечая перспективность для промышленного Урала последнего подхода к преобразованию городской среды, подчеркнем его капиталоемкость и некоторую фантастичность, учитывая сложившуюся диспозицию на рынке девелопмента.

Мы предлагаем рассматривать городскую среду как художественно осмысленное пространство, формируемое не только архитектурными объемами, плоскостями и силуэтами, но и соразмерными человеку и внешне разнообразными по форме и привлекательными по цвету и фактуре художественными объектами. Наши предложения лежат в плоскости малых форм, объектов городской среды, ориентированных на восприятие прогуливающих горожан или туристов, осматривающих достопримечательности.

Художественное проектирование арт-объектов городской среды предполагает разработку экспериментальных проектных предложений и новых сфер применения произведений искусства и дизайна. В рамках выполнения задач учебного процесса на кафедре декоративно-прикладного искусства Российского государственного профессионально-педагогического университета осуществляются исследования и разработка обоснованных рекомендаций по формированию эстетического компонента пространственной среды различного назначения и адресности. В программе исследований значительное место занимают анализ состояния среды, научное обоснование творческих акций, арт-проектов и выставок с целью апробации проектно-средовых решений.

Образ городской среды формируется на основе базовых визуальных (в своей основе психофизиологических) параметров восприятия. Среда воспринимается в первую очередь как физически существующая реальность с присущими ей свойствами – массой, объемом, размерами, расположением в пространстве, фактурой, светом и цветом, эмоциональным рядом и пр.

Визуальный образ среды — это результат ее визуального восприятия, формирующий в сознании человека определенный эстетический, духовно-насыщенный образ данной среды с учетом присущих ему качеств динамики и коллективности. Художественно-образное восприятие среды — это процесс осмысления ее композиции, художественной формы и через них — образной выразительности, которая во многом обусловлена «духом места» и завершенностью облика среды.

Город — это особая организация архитектурно-символических пространств, каждое из которых имеет свое непосредственное предназначение. Как правило, оно выражено в индивидуальных предметах городского интерьера, заключающих в своем облике символ, который, в свою очередь, несет определенный заложенный историей и замыслом застройщика смысл. В современных городах можно выделить несколько типов символических пространств: памятное, культурное, культовое, деловое, промышленное, жилое и пр. Символическими «слоями» города принято считать историю города, его мифы и легенды, религиозные, политические, культурные ценности, военные события, деловые отношения, научные достижения, а также настроения его жителей в настоящем и будущем. Как правило, символические пространства и объекты воплощаются в художественных формах и арт-объектах.

Города узнают по лицам. Лицо города создают фасады зданий, площади и парки, дворы и скверы, фонтаны и памятники, другие объекты городского дизайна. Рекламные вывески, клумбы и все так называемые малые формы — это «макияж». Лица могут быть привлекательными или же отталкивающими. Есть города без лиц: они их никогда не имели, как не имеет лица человеко-масса. Иногда город теряет лицо, когда наблюдается колоссальный прессинг образов наружной рекламы, цветные пятна и информационные послания сливаются в сплошной шум, рекламные сообщения перекрывают друг друга.

Важную роль в создании образа города играет цвет. Он оказывает мощный эмоциональный эффект при восприятии архитектурной формы, но не может воздействовать без других художественных средств выразительности и свойств форм. Именно этим обусловлена необходимость рассмотреть взаимодействие цвета с такими свойствами форм, как фактура, свет, размеры архитектурного объекта и пространственная характеристика среды.

Известен мировой опыт оживления городской среды, придания ей неповторимого и привлекательного облика колористическими средствами. По инициативе мэра Тираны (Албания) Эди Рама, художника по специальности, унылый город был раскрашен яркими тропическими красками. В 2006 г. Джероен Колхаас и Дрэ Урхан, художники из Амстердама, реализовали проект «Раскрашивание фавелы» («Favela Painting») в Рио-де-Жанейро. В синий цвет раскрашены бывшие французские кварталы Алжира и поселок Хускар на юге Испании. Своеобразную цветовую палитру демонстрируют как города на юге Европы – в Греции, Италии, Испании, так и старинные скандинавские города.

В указанных случаях цветовая выразительность создается за счет покраски фасадов, цветной штукатурки и побелки. В истории многочисленны примеры использования для украшения городской среды керамики, в основном при облицовке фасадов и тротуаров. Португальцы переняли у марокканцев технологии изготовления, рисунки и название узорной плитки «азулехос» (азулежу). Живописные керамические панно, до сих пор украшающие фасады португальских городов, – самые старые европейские изразцы. В исторической части Лиссабона большинство фасадов украшено узорными и живописными панно. Синими изразцами азулехос облицован так называемый Дом Пилата в Севилье. Майоликовой плиткой выложены фрагменты тротуаров в исторических кварталах городов Тосканы и Умбрии в Италии.

Из более близких к современности примеров использования керамики в городском убранстве прежде всего следует отметить творения Антонио Гауди-и-Корнета. Это в первую очередь дом Батльо (Casa Batlló), над фасадом которого Гауди работал вместе с архитектором Жузепом Марией Жужодем в 1904 г. Верхние пять этажей покрыты черепками изразцов разных оттенков серого, белого, зеленого и голубого цветов, образуя «шершавую чешую» здания, меняющую цвет фасада в зависимости от освещения.

Не менее известны и другие постройки и произведения Гауди, где в качестве важнейшего средства придания выразительности используется цветная глазурованная керамика, например скульптуры и сооружения парка Гуэль в Барселоне. Следует также упомянуть «Дом майолики» в Вене архитектора Отто Вагнера и многочисленные произведения Фриденсрайха Хундертвассера в Австрии и Германии. К. Дэй, описывая признаки комфортной среды, замечает: «Кирпич, керамическая плитка и дерево с богатым рисунком волокон приносят с собой теплоту» [2, с. 201].

Городская среда обладает такими характеристиками, к которым применим художественный анализ: линии, силуэты, цвет, фактура, фон, контраст, объем, пластика, освещенность, светотень, движение, композиция, конфликт, комичность, гармония, мелодия, ритм, контрапункт, пропорции, масштабы, образы, эмоции. Окружающее городское пространство и его части могут рассматриваться как декорации и действующие лица художественно развивающегося действия. В таком понимании город – пространство для демонстрации, манифестаций и экспериментов. Подобное отношение к формированию городского пространства позволит повысить эмоциональную отдачу среды, придать городу индивидуальную выразительность.

В качестве инструмента для решения этой задачи мы рассматриваем разработку комплекса проектных предложений по внедрению арт-объектов из керамики, комбинированных произведений с применением керамики, а также по включению в плоскости и поверхности фрагментов из керамики и керамических произведений. Основные преимущества применения майолики и фаянса в городской среде – широкая цветовая гамма, яркость, устойчивость к атмосферным воздействиям, дешевизна. В качестве объектов рассматриваются малые архитектурные и декоративные формы в местах отдыха, в скверах и дворах, элементы игровых площадок, вставки в фасады и тротуары, элементы декора фонтанов, ограждений, входных групп и т. п.

Реализация данного предложения позволит:

- использовать творческий потенциал художников-керамистов региона;
- придать индивидуальную выразительность облику Екатеринбурга;
- привлечь жителей города к художественному преобразованию окружающей среды;
- сформулировать уникальное маркетинговое предложение для сферы туризма.

Список литературы

1. *Воробьева И. В.* Психология городской среды: монография / И. В. Воробьева, О. В. Кружкова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2012. 244 с.

2. *Дэй К.* Места, где обитает душа: архитектура и среда как лечебное средство / К. Дэй; пер. с англ. В. Л. Глазычева. Москва: Ладыя, 2000. 280 с.

3. *Шимко В. Т.* Архитектурно-дизайнерское проектирование: основы теории (средовой подход) / В. Т. Шимко. Москва: Архитектура-С, 2009. 408 с.