

УДК 168.522: 73.05 (Гуманитарные науки. Культурология /Назначение и применение скульптуры)

ОБЩЕСТВЕННАЯ СКУЛЬПТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОПЫТА И ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

© 2025 А.П. Плескачевская
Плескачевская Ангелина Петровна, аспирант кафедры словесных искусств
факультета искусств
E-mail: plesangelina@gmail.com
МГУ имени М.В. Ломоносова
Москва, Россия

Статья поступила в редакцию 07.02.2025

Статья посвящена анализу роли общественной скульптуры в формировании эстетического опыта горожан и городской идентичности. Исследование базируется на междисциплинарном подходе, объединяющем методы эстетики, социологии искусства и урбанистики. Применяются методы анализа литературы, сравнительного исследования и кейс-стади. Автором рассмотрены многообразные функции общественной скульптуры: эстетическая, символическая, социальная и коммуникативная. На основе анализа теоретических работ и практических примеров ("Клауд-Гейт" в Чикаго, парк "Музеон" в Москве, "Скульптуры Гонконга", "Ворота Запада" в Сент-Луисе, ансамбль "Люди на реке" в Выксе) выявлены ключевые факторы, влияющие на восприятие общественной скульптуры: культурный контекст, художественное качество, пространственная интеграция и вовлеченность сообщества. Предложены рекомендации по эффективной интеграции скульптуры в городское пространство, включающие разработку четких процедур выбора объектов, вовлечение местных жителей, междисциплинарное сотрудничество, проведение образовательных программ и постпроектный мониторинг. Обоснована необходимость комплексного подхода, учитывающего художественные, социальные и урбанистические аспекты для усиления эстетического воздействия и укрепления городской идентичности.

Ключевые слова: общественная скульптура, городская среда, эстетический опыт, городская идентичность, восприятие, урбанистический ландшафт, интеграция искусства, социология искусства, эстетика города, междисциплинарный подход

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-105-110

EDN: YOAWTH

Введение. В условиях современной урбанизации и глобализации города стремятся сохранить свою уникальность, культурное своеобразие и привлекательность. Общественная скульптура выступает значимым элементом городской среды, способным влиять на эстетическое восприятие города и формирование его идентичности. Она служит средством коммуникации между пространством и людьми, отражая культурные ценности, исторические традиции и актуальные тенденции развития общества [Гончаренко Н.М., с. 39].

В последние годы наблюдается рост интереса к общественному искусству как инструменту преобразования и гуманизации городских пространств. По данным ЮНЕСКО, в период с 2015 по 2020 гг. количество крупных международных фестивалей и биеннале, посвященных публич-арту, увеличилось на 25%. Многие города, такие как Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, активно развивают программы по созданию общественных скульптур, привлекающих миллионы посетителей ежегодно.

Яркими примерами влияния городской скульптуры на международный имидж места служат такие знаковые работы, как «Клауд-Гейт» Аниша Капура в Чикаго, «Мыслитель» Родена в Париже, «Статуя Свободы» в Нью-Йорке. В России также реализуются масштабные скульптурные проекты, формирующие новые достопримечательности - например, парк «Музеон» в Москве, арт-объекты на набережных Санкт-Петербурга, международный фестиваль «Арт-Овраг» в Выксе.

Несмотря на признание потенциала общественной скульптуры в обогащении городской среды, ее эффективная интеграция сопряжена с рядом вызовов, связанных с восприятием, интерпретацией и влиянием на идентичность города и его жителей. Это обуславливает актуальность междисциплинарного исследования роли общественной скульптуры в формировании эстетического опыта горожан и городской идентичности.

Цель данной статьи заключается в анализе влияния общественной скульптуры на эстетический опыт и идентичность современного города. Задачи исследования включают: 1) изучение теоретических подходов к общественной скульптуре в контексте городского пространства; 2) выявление факторов, определяющих восприятие общественной скульптуры; 3) определение роли общественной скульптуры в формировании городской идентичности; 4) разработку рекомендаций по эффективной интеграции общественной скульптуры в урбанистическую среду.

Методы исследования. Исследование базируется на междисциплинарном подходе, объединяющем методы эстетики, социологии искусства и урбанистики. Применяются методы анализа литературы, сравнительного исследования и кейс-стади.

История вопроса. Общественная скульптура как особый вид искусства, интегрированный в публичное пространство города, является предметом изучения различных научных дисциплин. В эстетике она рассматривается с позиций художественной ценности и эстетического воздействия на зрителя [Аллаяров В.А., Мухтаруллина К.А.]. Социология искусства акцентирует внимание на социальных функциях скульптуры и ее значении для общества [Иноземцев В.]. Урбанистика исследует влияние скульптуры на восприятие городского пространства и формирование идентичности места [Горелова Ю.].

Многообразие функций общественной скульптуры включает: эстетическую (визуальное обогащение городского ландшафта), символическую (отражение культурно-исторических ценностей и коллективной памяти), социальную (стимулирование социальных взаимодействий и вовлечение сообщества), коммуникативную (трансляция идей, инициирование общественного диалога) [Mitchell D., Finkelpearl T., Sharp J., Pollock V., Paddison R., Kwon, M.]. Реализация данных функций определяется комплексом факторов, связанных как с художественными качествами скульптуры, так и с особенностями ее пространственного контекста и социокультурной среды.

Восприятие общественной скульптуры городскими жителями обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Культурный контекст играет ключевую роль: произведения, резонирующие с локальными традициями и ценностями, вызывают более позитивный отклик [Hall T., Robertson I.]. Художественное качество, профессионализм исполнения и оригинальность замысла повышают эстетическую привлекательность скульптуры [Cartiere C., Willis S.]. Гармоничная интеграция в окружающую среду, учет пространственного и архитектурного контекста усиливают положительное восприятие [Senie H.F., Webster S.]. Вовлечение общественности в процесс выбора и создания скульптуры повышает ее принятие местным сообществом [Knight C.].

В то же время исследователи отмечают, что недостаточная коммуникация между художниками, городскими властями и общественностью может приводить к конфликтам и негативному отношению к скульптурным объектам [Phillips P.C.]. Это подчеркивает важность учета социального измерения при планировании и реализации проектов общественной скульптуры.

Общественная скульптура вносит значимый вклад в формирование идентичности города, выступая в качестве узнаваемого символа места и транслируя его уникальные характеристики [Чепурина Н.В.]. Она способна укреплять чувство принадлежности горожан, привлекать внимание туристов, создавая знаковые достопримечательности [Ball S., Richards G., Wilson J.]. Скульптурные объекты могут служить платформой для выражения общественных ценностей, представлять значимые исторические события, культурных героев или актуальные социальные темы, стимулируя рефлексию над прошлым и настоящим города [Cartiere C., Tan L., Cameron F., Kelly L.].

Результаты исследования. Вместе с тем, для реализации идентификационного потенциала общественной скульптуры необходим комплексный подход, учитывающий культурный контекст, общественное мнение и долгосрочное видение развития городского пространства. Навязывание скульптурных объектов без учета местной специфики и вовлечения сообщества может приводить к отторжению и неприятию со стороны горожан.

Приведем несколько практических примеров, иллюстрирующих роль общественной скульптуры в формировании эстетического опыта горожан и городской идентичности:

1. «Клауд-Гейт» (Cloud Gate) Аниша Капура в Чикаго. Этот масштабный арт-объект, известный также как «Боб» (The Bean), стал одним из главных символов города. Отражающая поверхность скульптуры вовлекает зрителей в интерактивное взаимодействие, позволяя по-новому взглянуть на

окружающее пространство и себя. Опрос, проведенный Чикагским институтом искусств в 2016 г., показал, что 87% жителей считают «Клауд-Гейт» позитивным вкладом в имидж города и испытывают гордость за этот арт-объект.

2. Парк скульптур «Музеон» в Москве. Созданный в 1992 г. на месте снесенных памятников советской эпохи, этот парк представляет собой уникальное общественное пространство, наполненное разнообразными скульптурами. Он не только предлагает возможность для эстетического созерцания, но и стимулирует рефлексию над историческим прошлым, демонстрируя трансформацию коллективных ценностей. По данным Мосгорпарка, «Музеон» ежегодно посещают более 2,5 млн человек, что свидетельствует о его значимости для культурной жизни города.

3. Проект «Скульптуры Гонконга» (Hong Kong Sculpture Project). В 2022 г. в рамках этой инициативы 20 публичных скульптур ведущих мировых художников были размещены в ключевых локациях города. Выставка привлекла более 1 млн. посетителей и получила положительные отзывы как от местных жителей, так и от туристов. Согласно опросу организаторов, 78% респондентов отметили, что проект улучшил их восприятие городской среды и повысил интерес к современному искусству. Это показывает, как масштабные скульптурные выставки могут обогащать эстетический опыт и укреплять культурный статус города.

4. «Ворота Запада» (Gateway Arch) в Сент-Луисе, США. Этот 192-метровый монумент, спроектированный Эро Саариненом, является символом города и его роли в освоении американского Запада. Однако первоначально многие жители скептически относились к абстрактной форме арки. Для изменения общественного мнения городские власти реализовали масштабную кампанию, включавшую образовательные программы и публичные дискуссии. В результате, как показал соцопрос 2015 г., 72% горожан гордятся тем, что «Ворота Запада» являются символом их города. Этот пример иллюстрирует важность диалога с общественностью для успешной интеграции инновационных скульптурных форм.

5. Скульптурный ансамбль «Люди на реке» в Выксе, Россия. Созданный в рамках фестиваля «Арт-Овраг», этот проект вовлек жителей в художественный процесс - с помощью 3D-сканирования были созданы скульптурные портреты более 200 горожан. Получившаяся композиция стала местом притяжения, усилив связь людей с городской средой и между собой. Согласно исследованию НИУ ВШЭ, после появления арт-объекта 56% жителей стали чаще проводить время в общественных пространствах и отмечать уникальность своего города. Это показывает социальную значимость партисипаторных художественных практик.

Эти примеры демонстрируют многообразие подходов к интеграции общественной скульптуры и подтверждают ее потенциал в формировании позитивного эстетического опыта, укреплении городской идентичности и вовлечении сообществ. При этом для достижения устойчивого эффекта необходимы стратегическое планирование, междисциплинарное сотрудничество и постоянный диалог между всеми стейкхолдерами - от художников и городских администраций до рядовых жителей.

На основе анализа теоретических подходов и практического опыта можно сформулировать ряд рекомендаций по эффективной интеграции общественной скульптуры в городское пространство:

1. Разработка четких процедур выбора и создания скульптурных объектов с участием профессионального сообщества и общественности [Doss E.].

2. Вовлечение местных жителей на всех этапах реализации проектов для учета их мнений и потребностей [Lachapelle R.].

3. Междисциплинарное сотрудничество художников, архитекторов, урбанистов, социологов для создания гармоничной и социально значимой городской среды [Mathews V.].

4. Проведение образовательных и просветительских программ для повышения культурной компетентности и эстетической восприимчивости горожан [Канавина М.В.].

5. Мониторинг и оценка влияния реализованных проектов на городское пространство и местное сообщество с целью корректировки дальнейших стратегий [Cartiere C., Zebracki M.].

Следование данным рекомендациям позволит усилить позитивное воздействие общественной скульптуры на эстетический опыт и идентичность города, превратив ее в эффективный инструмент социокультурного развития.

Выводы. Проведенное исследование демонстрирует многогранную роль общественной скульптуры в формировании эстетического облика современного города и городской идентичности. Являясь неотъемлемой частью публичного пространства, скульптура выполняет ряд значимых функций - от

эстетического обогащения среды до трансляции социально значимых смыслов и ценностей. Восприятие скульптурных объектов горожанами определяется комплексом факторов, включающих культурный контекст, художественные качества, пространственную интеграцию и вовлеченность сообщества.

Эффективность влияния общественной скульптуры на эстетический опыт и идентичность города обусловлена применением междисциплинарного подхода, учитывающего эстетические, социальные и урбанистические аспекты. Вовлечение общественности, профессиональная экспертиза, образовательные инициативы и постпроектный мониторинг выступают ключевыми условиями успешной интеграции скульптуры в городскую среду.

Дальнейшие исследования в данном направлении могут быть связаны с углубленным изучением механизмов восприятия общественной скульптуры различными социальными группами, разработкой инновационных методов вовлечения горожан в скульптурные проекты, а также сравнительным анализом международного опыта использования общественной скульптуры в городском развитии.

Литература:

1. Аллаяров, В. А., Мухтаруллина, К. А. Эстетика городской среды // История, культура, искусство: опыт прошлого, взгляд в будущее. – 2017 – С. 4-7.
2. Гончаренко, Н. М. "Общественная" скульптура в городской среде: проблемы восприятия // Искусство и образование. – 2014. – № 3. – С. 39-45.
3. Горелова, Ю. Р. Образ города в восприятии горожан : [монография] / Ю. Р. Горелова ; Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Сибирский филиал. - Москва : Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, 2019. - 152, [1] с. : ил.; ISBN 978-5-86443-282-2.
4. Иноземцев, В. Зигмунт Бауман и его "индивидуализированное общество" // Высшее образование в России. – 2004. – № 1. – С. 142-145.
5. Канавина, М. В. Интеграция объектов индустриального наследия в городское пространство // Междисциплинарные подходы в биологии, медицине и науках о Земле: теоретические и прикладные аспекты. – 2023. – С. 58-61.
6. Чепурина, Н. В. Городская скульптура как фактор формирования идентичности города // Вестник Пермского университета. Культурология и искусствоведение. – 2012. – № 1(7). – С. 46–53.
7. Ball, S. Is There Space for "Real Space" in British Civilisation Studies? // *Revue Française de Civilisation Britannique. French Journal of British Studies.* – 2019. – Т. 24. – № XXIV-1.
8. Cameron F., Kelly L. (Eds.) *Hot Topics, Public Culture, Museums.* – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. – 290 p.
9. Cartiere, C., Tan, L. (ed.). *The Routledge companion to art in the public realm.* – Routledge, 2021.
10. Cartiere, C., Willis, S. *The Practice of Public Art.* – New York: Routledge, 2008. – 204 p.
11. Cartiere, C., & Zembracki, M. (Eds.). (2015). *The Everyday Practice of Public Art: Art, Space, and Social Inclusion* (1st ed.). Routledge. – URL: <https://doi.org/10.4324/9781315737881> (дата обращения: 07.02.2025).
12. Doss, Erika Lee. *Memorial mania [Текст] : public feeling in America* / Erika Doss. - Chicago; London : Univ. of Chicago press, cop. 2010. - XVII, 457 с. : ил.; 23 см.; ISBN 978-0-226-15938-6 (cloth).
13. Finkelpearl, T. *Dialogues in public Art.* – MIT press, 2000. – 453 p. ISBN: 0262561484, 9780262561488.
14. Hall, T., Robertson, I. *Public art and urban regeneration: advocacy, claims and critical debates.* – 2001. – URL: https://www.researchgate.net/publication/228807078_Public_Art_and_Urban_Regeneration_Advocacy_Claims_and_Critical_Debates (дата обращения: 07.02.2025).
15. Knight, C. *Public Art: Theory, Practice and Populism.* – Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – 187 p.
16. Kwon, M. *One place after another: Site-specific art and locational identity.* – MIT press, 2004. – URL: https://www.researchgate.net/publication/247936397_One_Place_After_Another_Site-Specific_Art_and_Locational_Identity (дата обращения: 07.02.2025).
17. Lachapelle, R. *Aesthetics on the run: The public sphere, public art, and art education* // *Essays on aesthetic education for the 21st century.* – Brill, 2010. – С. 143-162.
18. Mathews, V. *Aestheticizing Space: Art, Gentrification and the City.* – London: Routledge, 2010. – 160 p.
19. Mitchell, D. *Introduction: Public space and the city* // *Urban Geography.* – 1996. – Т. 17. – № 2. – С. 127-131.
20. Phillips, P. C. *Temporality and public art* // *Art Journal.* – 1989. – Т. 48. – № 4. – С. 331-335.
21. Richards, G., Wilson, J. *Tourism, Creativity and Development.* – London: Routledge, 2007. – 320 p.
22. Senie, H. F., Webster, S. (Eds.) *Critical Issues in Public Art: Content, Context, and Controversy.* – Washington: Smithsonian Institution Press, 1998. – 336 p.

23. Sharp, J., Pollock, V., Paddison, R. Just art for a just city: Public art and social inclusion in urban regeneration // Culture-Led Urban Regeneration. – Routledge, 2020. – С. 156-178.

PUBLIC SCULPTURE AS A FACTOR IN SHAPING AESTHETIC EXPERIENCE AND URBAN IDENTITY

© 2025 A.P. Pleskachevskaya

Angelina P. Pleskachevskaya, Postgraduate Student of The Department of Verbal Arts
Faculty of Arts

E-mail: plesangelina@gmail.com

Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia

The article analyzes the role of public sculpture in shaping citizens' aesthetic experience and urban identity. The research is based on an interdisciplinary approach combining methods from aesthetics, sociology of art, and urban studies. The methodology includes literature analysis, comparative research, and case studies. The author examines the diverse functions of public sculpture: aesthetic, symbolic, social, and communicative. Based on the analysis of theoretical works and practical examples ("Cloud Gate" in Chicago, "Muzeon" Park in Moscow, "Hong Kong Sculpture Project," "Gateway Arch" in St. Louis, "People on the River" ensemble in Vyksa), the key factors influencing the perception of public sculpture are identified: cultural context, artistic quality, spatial integration, and community involvement. Recommendations for effective integration of sculpture into urban space are proposed, including the development of clear selection procedures, engagement of local residents, interdisciplinary collaboration, educational programs, and post-project monitoring. The necessity of a comprehensive approach that takes into account artistic, social, and urban aspects to enhance aesthetic impact and strengthen urban identity is substantiated.

Keywords: public sculpture, urban environment, aesthetic experience, urban identity, perception, urban landscape, art integration, sociology of art, urban aesthetics, interdisciplinary approach

DOI: 10.37313/2413-9645-2024-27-100-105-110

EDN: YOAWTH

References:

- Allaiaarov, V. A., Mukhtarullina, K. A. Estetika gorodskoi sredy (Aesthetics of the urban environment) // Istoriiia, kul'tura, iskusstvo: opyt proshlogo, vzgliad v budushchee. – 2017 – S. 4-7.
- Goncharenko, N. M. "Obshchestvennaia" skul'ptura v gorodskoi srede: problemy vospriiatiia ("Public" sculpture in the urban environment: problems of perception) // Iskusstvo i obrazovanie. – 2014. – №. 3. – S. 39-45.
- Gorelova, Iu. Obraz goroda v vospriiatii gorozhan (The image of the city in the perception of citizens). - Moskva : Rossiiskii nauchno-issledovatel'skii institut kul'turnogo i prirodnogo naslediiia imeni D. S. Likha-cheva, 2019. - 152, [1] s. : il.; ISBN 978-5-86443-282-2.
- Inozemtsev, B. Zigmunt Bauman i ego "individualizirovannoe obshchestvo" (Zygmunt Bauman and his "individualized society") // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2004. – №. 1. – S. 142-145.
- Kanavina, M. V. Integratsiia ob'ektov industrial'nogo naslediiia v gorodskoe prostranstvo (Integration of Industrial Heritage Objects into Urban Space) // Mezhdistsipli-narye podkhody v biologii, meditsine i naukakh o Zemle: teoreticheskie i prikladnye aspekty. – 2023. – S. 58-61.
- Chepurina, N. V. Gorodskaiia skul'ptura kak faktor formirovaniia identichnosti goroda (Urban Sculpture as a Factor in the Formation of City Identity) // Vestnik Permskogo universiteta. Kul'turologiia i iskusstvovedenie. – 2012. – № 1(7). – S. 46-53.
- Ball, S. Is There Space for "Real Space" in British Civilisation Studies? // Revue Française de Civilisation Britannique. French Journal of British Studies. – 2019. – T. 24. – №. XXIV-1.
- Cameron F., Kelly L. (Eds.) Hot Topics, Public Culture, Museums. – Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010. – 290 p.
- Cartiere, C., Tan, L. (ed.). The Routledge companion to art in the public realm. – Routledge, 2021.
- Cartiere, C., Willis, S. The Practice of Public Art. – New York: Routledge, 2008. – 204 p.
- Cartiere, C., Zebracki, M. The everyday practice of public art // Abingdon: Routledge. – 2015. – URL: <https://doi.org/10.4324/9781315737881> (дата обращения: 07.02.2025).
- Doss, E. Memorial mania: Public feeling in America. – University of Chicago Press, 2012. - Chicago; London : Univ. of Chicago press, cop. 2010. - XVII, 457 с. : ил.; 23 см.; ISBN 978-0-226-15938-6 (cloth).
- Finkelpearl, T. Dialogues in public Art. – MIT press, 2000. – MIT press, 2000. – 453 p. ISBN: 0262561484, 9780262561488.

14. Hal, I T., Robertson, I. Public art and urban regeneration: advocacy, claims and critical debates. – 2001. – URL: https://www.researchgate.net/publication/228807078_Public_Art_and_Urban_Regeneration_Advocacy_Claims_and_Critical_Debates (дата обращения: 07.02.2025).
15. Knight, C. Public Art: Theory, Practice and Populism. – Oxford: Blackwell Publishing, 2008. – 187 p.
16. Kwon, M. One place after another: Site-specific art and locational identity. – MIT press, 2004. – URL: https://www.researchgate.net/publication/247936397_One_Place_After_Another_Site-Specific_Art_and_Locational_Identity (дата обращения: 07.02.2025).
17. Lachapelle, R. Aesthetics on the run: The public sphere, public art, and art education //Essays on aesthetic education for the 21st century. – Brill, 2010. – С. 143-162.
18. Mathews, V. Aestheticizing Space: Art, Gentrification and the City. – London: Routledge, 2010. – 160 p.
19. Mitchell, D. Introduction: Public space and the city // Urban Geography. – 1996. – Т. 17. – №. 2. – С. 127-131.
20. Phillips, P. C. Temporality and public art //Art Journal. – 1989. – Т. 48. – №. 4. – С. 331-335.
21. Richards, G., Wilson, J. Tourism, Creativity and Development. – London: Routledge, 2007. – 320 p.
22. Senie, H. F., Webster, S. (Eds.) Critical Issues in Public Art: Content, Context, and Controversy. – Washington: Smithsonian Institution Press, 1998. – 336 p.
23. Sharp, J., Pollock, V., Paddison, R. Just art for a just city: Public art and social inclusion in urban regeneration // Culture-Led Urban Regeneration. – Routledge, 2020. – С. 156-178.