

СОВРЕМЕННАЯ СКУЛЬПТУРА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ОДЕССЫ

Моргун Е.Л., кандидат архитектуры, доцент кафедры Основ архитектуры и ДАС
Токарь В.А., приват-доцент кафедры Основ архитектуры и ДАС
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Тел. (048)732-18-01

Аннотация. На примере г. Одессы рассматривается скульптура, как компонент городского ландшафта. Рассматриваются приёмы её включения в архитектурную среду города, эмоциональное насыщение среды.

Ключевые слова: памятник, скульптура, архитектурная среда, городской ландшафт

Резюме. In this article, the sculpture is considered as an instrument of aesthetic and emotional harmonization of the urban environment, able to make it commensurate with the man. The changes in the sculpture interpretation are analyzed on example of Odessa city; the ways in which the sculpture creates a fragment of the environment around itself are identified. Successful variants of the introduction of sculpture in the urban landscape and also variants that don't fit environmental site are considered.

Постановка проблемы. В последние годы на улицах и площадях наших городов (Одесса здесь не является исключением) появилось много скульптурных форм. В идеале скульптура должна оживлять сложившийся за время существования и развития города контекст, вносить черты индивидуальности в уже сформировавшуюся среду, стать знаком, символом места. Всегда ли это происходит, или же скульптура не привносит ничего нового, «теряется» в городском ландшафте, и почему?

Цель работы: Рассмотреть, как современная скульптура вписывается в архитектурную среду г. Одессы

Задачи работы: определить, какой вид скульптуры преобладает на одесских улицах; проанализировать, какие средства используются для включения скульптуры в сложившуюся городскую среду; как современная скульптура эмоционально насыщает уже созданную среду.

Скульптура является одним из основных средств, используемых для украшения архитектурной среды, активно задействованным в городском ландшафтном дизайне, наиболее успешно сотрудничающая с архитектурой, вопрос места и значения скульптуры в городе занимал исследователей архитектуры, искусствоведов и архитекторов постоянно. В советское время о возможностях современной монументально-декоративной скульптуры и развитии её жанров писали И.В. Иванова и А.А. Стригалёв [1], С.Б. Базазьянц, И.Е. Светлов и многие другие. На постсоветском пространстве вопросы созданию среды соразмерной человеку занимают искусствоведов России и, в частности, С.-Петербурга. В статье П.И. Поповой [2] рассматриваются истоки, тенденции и перспективы развития современной жанровой скульптуры в городе, отличающемся целостностью городского пространства. О возможностях скульптуры, как одного из средств художественно-эмоционального воздействия на человека говорит и доктор архитектуры, профессор Кафедры урбанистики и дизайна городской среды Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета В.А.Нефёдов [3].

Нефёдов следующим образом классифицирует скульптуру в городской среде [3]:

- скульптура, связанная с определёнными героями и событиями;
- аллегорическая скульптура;
- скульптурное изображение, имеющее в своей основе природное происхождение;
- скульптура-символ места, знаковая скульптура.

За несколько последних десятилетий на одесских улицах появилась новая скульптура (памятники), в данной публикации рассматриваются лишь некоторые из них, в основном, сосредоточенные в исторической части города. Скульптура, находящаяся в городской среде должна быть связана с окружающим пространством, соответствовать конкретному месту, создавать определённый эмоциональный настрой. Как традиционно устанавливались памятники в городах, в том числе и в Одессе: в центре площадей, на пересечении осей улиц; в парках на осях центральных аллей или на площадях в парках, куда сходились лучи аллей. Памятники, поставленные на постаменты, являлись фокусом ансамбля, главным элементом, организующим окружающее пространство (например, памятник Екатерине II на Екатерининской площади). Приём постановки памятника на постаменте, т.е. над зрителем, и выбор места для него (на площади, в парке) сохранился в нашем городе вплоть до 90-х гг. прошлого века, применяется и в настоящее время.

Памятники Ивану Франко и Адаму Мицкевичу установлены на Александровском проспекте. Памятник Мицкевичу (рис.1) находится с той стороны проспекта, где устроена конечная остановка маршрутных такси и проходит ул. Бунина перенасыщенная транспортом. Приподнятый на невысокий призматический постамент из красного гранита, памятник поставлен в центре трёхступенчатой площадки круглой формы, которая сдвинута в сторону от оси проспекта. Такое расположение памятника делает его незаметным, «невидимым» пешеходу и пассажиру. С другой стороны Александровского проспекта установлен памятник Ивану Франко (рис.2). Площадка, на которой стоит памятник, имеет значительную ширину, и каждый проходящий по бульвару направляется в обход монумента, обозревая его с различных точек зрения. Масштаб и трактовка фигуры писателя, планировочные приёмы установки - расположение памятника на одной из исторических планировочных осей, всё это помогло удачно вписать новый объект, в сложившуюся структуру проспекта.

В начале Дерибасовской улицы находится памятник одному из основателей Одессы – вице-адмиралу Де Рибасу (рис.3). Площадка, на которой стоит памятник оборудована скамьями, полукругом с тыльной стороны памятника высажены низкорослые деревья, создающие совместно с деревьями, растущими на Польском спуске фон для фигуры Де Рибаса. Часть тротуара под постаментом приподнята, вымощена булыжником, сам постамент имеет странную «мебельную» форму, и завершает всю композицию фигура адмирала в манерной позе. Уголок отдыха в тени разросшихся деревьев получился уютный, но роль памятника в формировании этого фрагмента городской среды не ясна. Совершенно очевидно, во-первых, что отведенная площадка мала для расположения памятника, он зажат деревьями, фонарями, во-вторых, памятник немасштабен и, тематически претендующий на монументальность, немонументален. «Структура городского ландшафта требует выявления ключевых точек, в обострении восприятия которых скульптура может сыграть существенную роль» [Зс.,189]. В рассматриваемом случае, участок, выбранный для установки памятника, не является «ключевой точкой» данного фрагмента городской среды.

Стремление к более «гуманной» архитектуре обозначившееся в 70-х гг. XX в. повлекло за собой необходимость создания гуманной среды. Одним из приёмов гуманизации среды, «мостиком», соединяющим историческую среду с современностью, стала скульптура. Для того, чтобы скульптура выполнила функцию связующего звена архитектурно-скульптурная композиция должна соответствовать конкретной городской среде, быть сомасштабной человеку. Новые задачи, стоящие перед скульптурой в современном городе, вызвали изменения в композиции традиционного памятника:

«Фигура «сходит» с пьедестала, приближается к земле и зрителю, создавая вокруг себя камерное пространство, побуждающее человека к поэтическому интимному общению с произведением» [2, с.145].

Наверное, первой и очень удачной попыткой создать, на загруженной транспортом улице Одессы (Преображенская ул.), небольшое пространство для отдыха, где как будто со стороны воспринимается напряжённый ритм городской жизни, стал небольшой скверик на площади Веры Холодной со скульптурой «Петя и Гаврик»¹(рис.4). Сидящие на большом камне, на морском берегу (море изображено небольшим фонтаном-каскадом, включённым в ступенчатую композицию, служащую основанием памятнику), мальчики всматриваются вдаль. Настроение покоя, отрешённости и созерцания передаётся от памятника зрителю. Романтический островок в гуще жизни большого города, сотворён контрастом архитектурно-скульптурных форм и элементами живой природы.

На той же Преображенской ул. установлен памятник Вере Холодной (рис. 5) на месте дома, где прошли последние дни жизни выдающейся актрисы немого кино. На углу стилобата, на котором расположен торговый павильон, находится скульптурный портрет актрисы в полный рост. Совершенно очевидно, что трудно совместить и соединить воедино торговый павильон, летние кафе и хрупкую фигурку Веры Холодной. Для достижения взаимосвязи скульптуры с городским пространством в композицию должны быть внесены необходимые, тщательно проработанные архитектурные элементы. Неблагоприятные условия для размещения скульптуры компенсировать детальной, продуманной планировкой участка. Более органично памятник вписался бы в контекст территории Одесской киностудии, поставленный перед павильоном, где снималась актриса.

Вписать современную скульптуру в окружающее пространство задача непростая. Скульптура должна войти в пространственное соприкосновение со всем окружением, «использовать для улучшения своего восприятия конкретные благоприятные условия окружающего пейзажа» [1] и оживить городскую среду, наполнить её новым содержанием, пригласить к контакту. Памятники А.С. Пушкину (рис. 6) и С. Уточкину (рис. 7) удачно сопоставлены с другими элементами городского пейзажа. Фоном для фигуры поэта, поставленной просто на тротуаре на невысокой круглой плите, является стена здания бывшей гостиницы, где жил Пушкин в 20-е гг. XIX в. А авиатор Уточкин «стоит» на лестнице кинотеатра «Уточ-кино», принадлежавшем его братьям.²

Нешаблонно связан со сложившимся историческим окружением памятник Исааку Бабелю на ул. Жуковского (рис. 8). Может показаться странным, почему именно здесь поставлен памятник. Но выбор места был не случайным и продуманным. На ухабистом участке бульжной мостовой, напротив дома, где писатель жил до 1924 г., сидит бронзовый Бабель и записывает что-то в свою тетрадь, наблюдая за одесситами. А рядом катится треснувшее колесо, толи от тачанки, толи олицетворение прошлой жизни. Участок, на котором находится памятник, детально проработан, на нём создан искусственный рельеф, поверхность обработана камнем, имитирующим мощение старых одесских улиц.

Если систематизировать скульптуру, рассматриваемую в этой статье, по классификации В.А. Нефёдова, то можно увидеть, что, в основном, скульптура на одесских улицах связана с определёнными героями (реальными личностями, литературными героями) или событиями (таблица 1). И есть пластические изображения, которые, попадая в одну или сразу в несколько уже названных категорий, обладают такой чертой, как «ироничность», являются игровой составляющей пространства, «делают прогулку или знакомство с городом увлекательным приключением» [4]. Например,

¹ Памятник был одобрен самим В.П. Катаевым

² Братья Сергея Уточкина Леонид и Николай Уточкины затеяли свое предприятие, чтобы помочь брату, оказавшемуся в бедственном положении. <http://odesskiy.com/odesskoe-kino/kino-utochkino.html>

легендарная «Тётя Соня» - «Мадам Стороженко», ставшая достопримечательностью Нового Привоза, оживила среду рыбного корпуса, установленная на незначительный по высоте и небольшой по диаметру диск-постамент, максимально «приблизилась» к покупателям и туристам, органично вошла в окружающее пространство (рис.9). Или памятник Леониду Утёсову в Горсаду (рис.10) - скамья, на которой сидит бронзовый шансонье, практически всегда занята желающими «запечатлеться» рядом с ним (сам приём - скульптурное изображение героя в сидящей позе на скамье, отнюдь не нов, но по-прежнему актуален).

К виду «ироничных» скульптур можно отнести и скульптуру «Зритель» (рис.11), появившуюся во дворе картинной галереи на Софиевской ул., 5. Однако небольшой размер скульптуры (не более 0,5 м) и установка её на пьедестал в виде колонны, делают скульптурное изображение зрителя ещё одним экспонатом музея, абсолютно нейтральным по отношению к сложившейся средовой ситуации. Игровое начало можно было бы внести «спустив» зрителя с пьедестала, выполнив его фигуру в человеческий рост, тем самым вовлечь посетителей музея в игру, отчасти подготовить и переключить на восприятие экспозиции.

Для размещения оригинальной аллегорической композиции - фонтан «Добру и совершенству» (рис.12) было выбрано место на ограниченном пространстве, зажатой торговыми павильонами площади Староконного рынка. Тема скульптуры, её воплощение (мальчик и жеребёнок на цветущем лугу) и сюжет для восприятия скульптуры (торговое пространство) работают на контрасте, композиция фонтана и форма чаши напоминает фонтаны на рыночных площадях исторических европейских городов. Размер скульптуры не вполне адекватен выбранной площадке для её установки, из-за чего небольшая площадь кажется ещё меньше, а расстояние для восприятия скульптуры зрителями является явно недостаточным.

Абстрактная скульптура - редкое явление на улицах Одессы, особенно в местах, связанных с историей города, являющихся его визитной карточкой и символом. Одна из абстрактных скульптур, изображение гигантских цветов из пластика с поворачивающимися головками (рис.13), установлена в «обновлённой» Аркадии на «преображённой» центральной аллее. Пожалуй, эти гигантские цветы стали символом того, как город лишают истории, у горожан забирают излюбленное место отдыха, символом того, как уничтожается уникальная среда. Возможно, для того нового характера городского ландшафта, который был сделан на некогда центральной тенистой аллее Аркадии, пластиковые цветы являются элементом органичным, заменяющим живые растения. Городская среда, в том числе и историческая не может сохраняться неизменной, иное время, изменение ритма жизни выдвигают новые требования к организации городского пространства, современная скульптура должна становиться частью ландшафта, способствовать раскрытию его особенностей, вносить в историческую среду «дуновение» другого тысячелетия, согласуясь с изменением диапазона образного мышления живущего ныне поколения»[3].

Таблица 1

Памятник	Скульптор, год	Адрес	Постановка в городской среде	Связан с определён. героями или событиями	Аллегориче- ские	Скульпту- ра – символ места	Ироничные
Петя и Гаврик	Н.Степанов 1989г.	Площадь. Веры Холодной	Сквер, ступенчат. постамент с фонтаном	●			
Де Рибас	А.Князик 1994г.	Дерибасов ская ул. начало	Площадка с благоустройст вом, постамент	●			
Атаман Головатый	А. Токарев арх. Глазырин 1999г.	Старобазарны й сквер	Центр сквера, пересечение аллея постамент-площадка	●			
Пушкин	А. Токарев 1999г.	Пушкинская ул.,	Тротуар у здания музея	●			
Утёсов	А. Токарев 2000г.	Горсад,	Аллея, примыкающая к Дерибасовской ул.	●			
Уточкин	А. Токарев 2001г.	Горсад,	Лестница бывшего кинотеатра Кино-Уточ- Кино	●			
Вера Холодная	А. Токарев 2003г.	Соборная площадь	На месте дома, где В. Холодная провела последние дни жизни на стилобате	●			
Фонтан «Добру и совершенству»	А. Токарев арх. Глазырин 2003г.	Староконный рынок	Площадь Староконного рынка		●	●	
Григорий Маразли	А. Князик арх. Мурманов 2004-2008	Бульвар Жванецкого	На оси Преображенской ул. постамент в виде кресла	●			
Адам Мицкевич	А. Князик арх. Мурманов 2004г.	Александровс кий проспект	Сбит в сторону от оси проспекта, со стороны ул. Бунина, постамент	●			
Иван Франко	Борис Румянцев 2006 г.	Александровс кий проспект	На оси проспекта со стороны ул. Успенской постамент	●			
Тётя Соня (Мадам Стороженко)	И. Ивченко И. Стадник 2007г.	Пантелеймон овская ул	Рыбный корпус Нового Привоза	●		●	●
Исаак Бабель	Г. Франгулян азх. Луценко, Рева,	Жуковского ул ,угол Ришельевской ул	Напротив дома, где писатель жил перед СШ № 117	●			
Абстрактная скульптура в Аркадии	М.Рева 2014г.	Аркадия	Аркадийская аллея	?	?	?	?
Любопытный зритель	А.Князик 2016г.	Софиевская ул.	Дворик картинной галереи				●

Рис.1 Памятник Адаму Мицкевичу

Рис.2 Памятник Ивану Франко

Рис.3 Памятник Де Рибасу

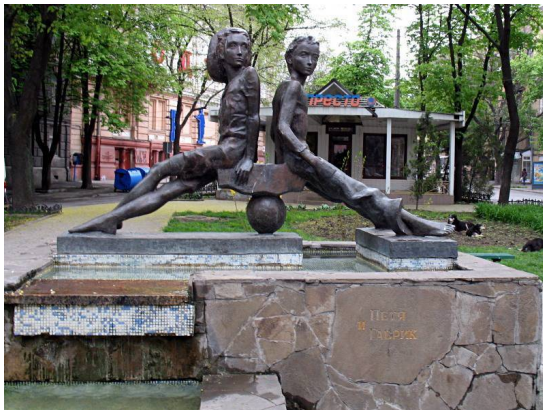

Рис. 4 «Петя и Гаврик»

Рис.5 Памятник Вере Холодной

Рис.6 Памятник А.С. Пушкину

Рис.7 Памятник С. Уточкину

Рис.8 Памятнику Исааку Бабелю

Рис.9 «Тётя Соня»

Рис. 10 Памятник Леониду Утёсову

Рис.11 «Зритель»

Рис.12 Фонтан «Добру и совершенству»

Рис.13 Поворачивающиеся «Цветы»

Выводы. В Одессе современная скульптура (чаще всего) включается в городской ландшафт посредством её расположения в зоне пешеходного движения и тактильной доступности для зрителя. Для выделения монументов в сложившейся градостроительной

ситуации используется приём создания искусственного рельефа в зоне установки памятника, иная трактовка фрагмента уличного мощения.

Скульптура адресуется зрителю и это создаёт совершенно иной эмоциональный фон среды, придаёт ей иной смысл (например, не монументальность и отстранённость от человека, а камерность и «человечность» городского пространства). Для большинства из рассмотренных скульптурных форм характерны следующие общие черты: реализм и детализация формы, натуральная величина фигуры, смысловая привязка к месту установки.

Хотелось бы видеть, на улицах, площадях и в скверах нашего города новые скульптурные формы, разнообразные по материалу и трактовке образов. Опыт проведения выставок скульптуры под открытым небом на городских площадях и улицах, которые часто проходят в странах Западной Европы, был бы интересен и для Одессы. Это дало бы возможность постоянной трансформации и изменения городского пространства, обновления исторической среды без негативного воздействия на неё.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иванова И.В., Стригалёв А.А. Советская монументально-декоративная скульптура [Текст]/ И.В. Иванова, А.А. Стригалёв. – М.: Знание, 1967. – 48с.
2. Попова П.И. Современная жанровая городская скульптура Санкт – Петербурга: истоки, тенденции, перспективы развития [Электронный ресурс]/ Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennaya-zhanrovaya-gorodskaya-skulptura-sankt-peterburga-istoki-tendentsii-perspektivy-razvitiya>
3. Нефёдов В.А. Городской ландшафтный дизайн [Текст]/В.А. Нефёдов.: Учеб. Пособие. – Спб.: «Любавич», 2012. – 320с.: ил.
4. Барсукова Н. Игровая эстетика постмодернизма в городской среде [Электронный ресурс]/ Режим доступа: [http://www.archjournal.ru/rus/03%20\(44\)%202006/igrovaya.htm](http://www.archjournal.ru/rus/03%20(44)%202006/igrovaya.htm)