

Развитие инсталляции в XXI веке отражено в произведениях дизайнеров, художников, архитекторов и основано на применении новых материалов и технологий, отвечающих созданию экологичной, функциональной, комфортной и безопасной среды. Доказано, что инсталляция, создаваемая в XXI веке деятелями искусства в городской и природной среде, отражает креативность мышления, на основе принципов применения новых строительных материалов и новейших технологий отвечает означенным выше требованиям.

Ключевые слова: искусство инсталляции; корреляция; виды среды. /

The development of installation in the 21st century is reflected in the works of designers, artists, architects and is based on the use of new materials and technologies that create an environmentally friendly, functional, comfortable and safe environment. It has been proven that the installation created in the 21st century by artists in the urban and natural environment reflects creative thinking and meets the above requirements on the basis of principles of using new building materials and the latest technologies,.

Keywords: installation art; correlation; types of environment.

Основные принципы развития современной инсталляции / Basic principles of modern installation development

текст

Наталья Ковалёва

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова
Лариса Вольская
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова

text

Natalia Kovaleva

Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts named after A. D. Kryachkov
Larisa Volskaya
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts named after A. D. Kryachkov

Введение

Актуальность темы связана с активным применением искусства инсталляции в современной среде. Инсталляция прошла сложный путь от начала ее возникновения в XX веке и до сегодняшнего дня, отразив мировоззрение эпохи. Авторская формулировка термина «кинсталляция» установлена в результате анализа, приведенного в ранее опубликованных статьях [1]: это вид искусства, отражающий ключевые задачи и проблемы в культуре определенной эпохи, направленный на организацию пространства и вовлечения зрителя в созданный ею процесс.

Инсталляция с начала XXI в. века отражает корреляцию с различными видами искусства в природном и городском ландшафте, связанными с актуальными новыми технологиями, новыми строительными материалами, медиакультурой. Однако в теории этих характеристик нет; необходимы креативные предложения для дальнейшего развития этого вида искусства, отраженные в выявленных принципах инсталляции.

Основные принципы развития инсталляции в XXI веке

В эволюции инсталляции выявлены несколько принципов развития:

- принцип технологичности;
- принцип корреляции с архитектурой и видами среды;
- принцип экологичности.

Особенно тесно современная инсталляция связана с архитектурой, с современными конструкциями, применяемыми в зданиях и сооружениях. Первый принцип инсталляции представлен в трех ведущих архитектурных школах: европейской, американской и японской, каждая из которых обладает национальным своеобразием. Наиболее ярко оно отражалось в творчестве их представителей: С. Калатравы [2] (башня «Поворачивающийся торс», Мальме, Швеция, 2003–2005 (рис. 1); Аудиторио-де-Тенерифе, Испания, 2003; город искусств и наук, Валенсия, Испания, 2003), М. Бота [3] (здание страховой компании Ethniki, Афины, Греция, 2004–2006; Музей искусства компании Samsung, Сеул, Южная Корея, 2002–2004; Капелла Граната, Пенкеньох, Циллертал, Австрия, 2013), Т. Андо [4] (Музей современ-

ного искусства, США, 2002; музей искусств Титю, Наосима, Япония, 2004 (рис. 2)).

Каждая из школ в объектах, созданных деятелями искусства, отражает свое кредо.

1. Европейская школа: С. Калатрава (Испания), Марио Ботта (Италия):

- связь инсталляции с архитектурным пространством и природной средой;
- эстетику конструкции – детали инженерной «начинки» зданий как своеобразная инсталляция;
- мобильность пространства (динамичность);
- логичность связи архитектурного пространства и инсталляции, антропогенного масштаба и экологичной чистоты;
- внедрение цвета, придающего особый ритм.

2. Японская школа отличается своими особенностями от европейской:

- лаконизм, оригинальность в решении формы, с которыми увязана современная инсталляция, отражающая стиль времени;
- приверженность традициям, отраженная в современных технологиях;
- деликатность в использовании цвета и света.

3. В отличие от европейской школы американская отличается своими особенностями и принципами:

- мозаичность архитектурных стилей, связанная с инсталляцией в архитектурном пространстве (классика Вентури, эклектика, современные стили);
- индивидуальность американских школ;
- высокая технологичность, характерная и для инсталляции;
- корреляция с пространством;
- широкое распространение рекламной кампании, оказывающей значительное влияние на форму объекта и формирование городской среды, выраженной, например, в ярком, необычном решении самого здания (жилой дом Дези, США, арх. С. Тайгерман, 1977 [5]);

– влияние постиндустриальных технологий на создание объектов – использование готовых элементов промышленного изготовления, послуживших основой не только для каркаса здания, но и его образа, выносимого на фасады.

< Рис. 1. Башня «Поворачивающийся торс». Мальмё (Швеция). Архитектор С. Калатрава. 2003–2005 (<https://calatrava.com/>)

Отметим, что характерным для японской архитектурной школы является экология пространства, в то время как американская отличается большей технологичностью, а европейская – большим разнообразием в выборе материалов и технологий. Американская и европейская школы обращались к концептуальным основам японской.

Хотя в начале XX века Россия была авангардом в развитии абстрактного искусства (К. Малевич, В. Кандинский), в конце 1930-х годов она отставала от авангардного искусства вышечисленных школ. В инсталляции XXI в. в России соединились инженерно-научный метод и художественное построение, выраженное в стремлении отразить закономерности и ритм среды. Ярким примером в России является парк Зарядье (Diller Scofidio + Renfro, США) (рис. 3), аэропорт Домодедово, в основе которых заложено применение конструкций, цветосветовых принципов и принципов модульности в архитектурном пространстве зданий и сооружений.

Инсталляция в корреляции с видами среды

Как и в конце XX века, современная инсталляция развивается одновременно, т. е. симультанно (фр. *une simultan it* или *simul tane* – одновременный) с архитектурой и дизайном, опираясь на непрерывную связь с художественными стилями, присущими первому десятилетию XX века, и взаимодействуя с ними. Она находится в корреляции с различными видами среды, которые развивались в конце XX века: с архитектурным пространством (Д. Ламелас), с городской средой и возникшей в XXI веке воздушной средой (Т. Сарацено [6], Д. Экелман [7]). В начале XXI века инсталляция представлена в воздушной среде, отличающейся по знаково-смысловому значению и технологичности от пионерного примера в XX веке в творчестве У. Боччони [8], А. Родченко [9; 10]. Для современной инсталляции в воздушной среде характерны работы Т. Сарацено [6] и Д. Экелман [7], созданные как в открытых, так и в закрытых пространствах.

Инсталляции Т. Сарацено [6] и Д. Экелман [7] направлены на создание особого восприятия и атмосферы в открытом пространстве городского ландшафта и в архитек-

туре зданий в воздушной среде. Инсталляции Т. Сарацено [6] представляют собой легкие подвесные конструкции («На орбите», Дюссельдорф, Германия, 2013 (рис. 4)), взаимодействующие с инженерно-конструктивными особенностями самого здания и с окружающей его застройкой в городской среде. Работы Д. Экелман [7] – это легкие полупрозрачные инсталляции, созданные из нитей различного цвета, сочетающиеся градиентом и подсвеченные проектором («Земное время 1.78», Вена, Австрия, 2021 (рис. 5)). Инсталляции Т. Сарацено [6] и Д. Экелман [7] созданы для определенной среды, они меняют восприятие пространства и вовлекают зрителей вступить в активное визуальное взаимодействие со средой и произведением.

Исследование корреляции инсталляции с архитектурными школами и симультанностью видов искусств приводит к установлению принципов современной инсталляции, различной по месторасположению (городской ландшафт, воздушная среда, архитектурное пространство и др.) и по содержанию в отношении видов искусств (световая и светозвуковая, конструктивно-модульная, направление *art & designer*).

Так, в современной инсталляции сложившиеся определенные принципы взаимодействует со следующими видами среды, что прослеживается наиболее четко в работах С. Калатрава, М. Ботта, Н. Фостера и др.:

- городской (*public art*);
- природной (*land art*);
- архитектурной;
- воздушной (*sky art*).

В XXI в. сложилось понимание инсталляции, выраженное в следующем:

- переосмыслении тем середины XX века и возникновении новых (связанных с идеей позитивного развития будущего и технологий);
- отношении к материалам;
- обращении к природе;
- развитию технокрафта (создания новых вещей из старых), идее экологичности.

В целом произведения современной инсталляции значительно изменяются при использовании:

^ Рис. 2. Музей искусств Титю (Япония). Архитектор Т. Андо. 2000–2004
(<http://www.tadao-ando.com/>)

^ Рис. 4. Инсталляция «На орбите». Дюссельдорф (Германия).
Художник, архитектор Т. Сарацено. 2013
(<https://studiotomassaraceno.org/>)

- 1 – новых технологий – нового художественного инструмента;
- 2 – системы цветосветовой организации пространства;
- 3 – соединении инженерно-научного метода и художественного построения.

В современной инсталляции отношение к технологии меняется, представляя собой художественный инструмент для создания объектов в корреляции инсталляции и дизайна.

Цветосветовая организация пространства как в городской среде, так и внутри самого здания (архитектурное пространство) содержит для каждой среды характерные цветовые предпочтения, представленные в организации цветосветовой инсталляции в городском ландшафте и архитектурном пространстве [12].

В проектах современных инсталляций отражена синкретность и симбиоз в различных пространствах: открытых и закрытых. Одним из значимых примеров корреляции архитектуры с инсталляцией служит работа архитектора Захи Хадид «Prima» (2013) [12] в городской среде возле здания пожарной станции, построенная по ее проекту. Данная инсталляция перцептивно передает творческую работу автора проекта: от двухмерной графики и живописи к объемно-пространственной форме и динамичной архитектурной конструкции. Инсталляция продолжает развиваться в архитектурном пространстве зданий, взаимодействуя с его конструктивными особенностями, масштабом и пропорциями.

По содержанию инсталляция дифференцируется на:

- коллекционный дизайн (art&designer);
- экспериментальную архитектуру;
- направление science art;
- световую и светозвуковую;
- конструктивно-модульную;
- цифровую.

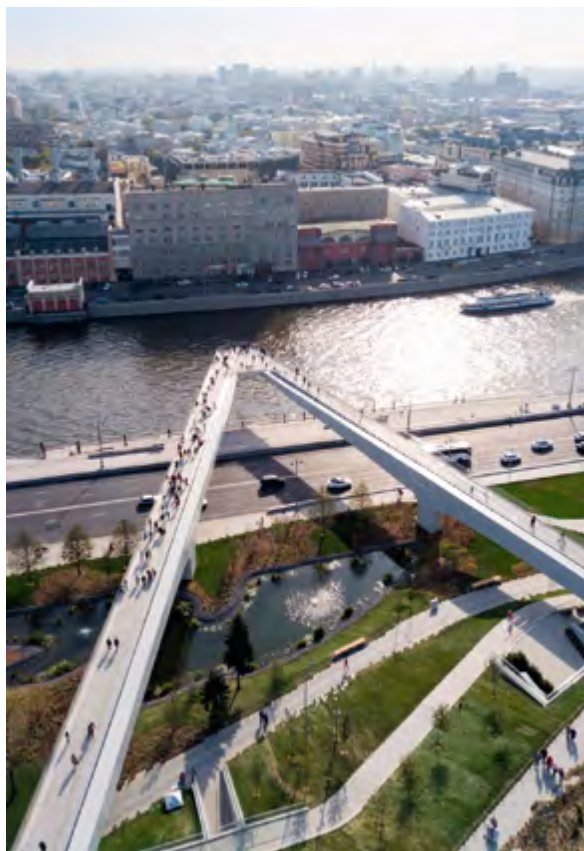
Это отражено в произведениях деятелей искусства XXI в.

Заключение

Анализ существующих произведений инсталляции, приведенный в статье, приводит к следующим выводам.

Современная инсталляция взаимодействует с различными видами искусства, особенно с архитектурой и дизайном. Корреляция инсталляции происходит с городским и природным ландшафтом, архитектурным пространством и воздушной средой, что подтверждают произведения современного искусства.

Перспективы дальнейшего исследования инсталляции XXI в. могут быть применены при совместной деятельности архитекторов, дизайнеров и художников для обогащения городской среды и интерьеров зданий, просве-

> Рис. 3. Парк Зарядье. Москва.
Архитекторы Ч. Ренфро, Р. Скофидо, Э. Диллер;
архитектурная мастерская
Diller Scofidio + Renfro,
США) . 2017
(<https://dsrny.com/>)

< Рис. 5. Инсталляция «Земное время 1.78». Вена (Австрия). Художник Д. Эчелман. 2021 (<https://www.echelman.com/>)

щения общественности, изучения и решения локальных проблем, а также в учебном процессе для дизайнеров, архитекторов-проектировщиков.

Литература

1. Ковалёва, Н. А., Вольская, Л. Н. Взаимодействие инсталляции с архитектурой зданий и городской средой // Современные проблемы истории и теории архитектуры: Материалы VI Междунар. науч. конф. – Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2020. – С. 71–80.
2. Фоменко, С. Сантьяго Калатрава. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. – 64 с. : ил. – (Великие архитекторы; т. 11).
3. Маевская, М. Марио Бота. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2018. – 72 с. : ил. – (Великие архитекторы; т. 38).
4. Масао Фуруяма. Андо / пер. Б. Б. Павлова. – Арт-родник, 2008. – 96 с.
5. Рябушин, А. В., Шукурова, А. Н. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада. – Москва : Стройиздат, 1985. – 272 с. : ил.
6. Studio Tomas Saraceno. – URL: <https://studiotomassaraceno.org/> (дата обращения: 16.12.2023).
7. Janet Echelman. – URL: <https://www.echelman.com/> (дата обращения: 21.12.2023).
8. Боччони, У. Технический манифест футуристической скульптуры // Маринетти Ф. Т. Футуризм. – Санкт-Петербург : «Прометей» Н. Н. Михайлова, 1914. – 241 с.
9. Хан-Магомедов, С. О. Высшие государственные художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) 1920–1930 : в 2 кн. – Москва : Ладья, 1995. – Кн. 1 : Архитектура. Дерево. Металл. Керамика. Графика. Живопись. Скульптура. Текстиль. – 1995. – 342 с. : ил.
10. Иконников, А. В. Зарубежная архитектура : От «новой архитектуры» до постмодернизма. – Москва : Стройиздат, 1982. – 255 с. : ил.
11. Ковалёва, Н. А. Цвет в эволюционном процессе развития инсталляции // Манускрипт / Manuscript. – Тамбов : Грамота, 2021. – Том 14. – Вып. 8. – С. 1711–1715.
12. Фостер, Х., Краусс, Р., Буа, И.-А. [и др.]. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. – 816 с. : ил.

References

- Boccioni, W. (1914). Tekhnicheskii manifest futuristicheskoi skulptury [Technical Manifesto of Futurist Sculpture]. In *Marinetti F. T. Futurism*. Saint Petersburg: "Prometei" N. N. Mikhailova.
- Fomenko, S. (2015). Santiago Calatrava. In A. Baraghamyan & S. Ananyeva (Eds.), *Great architects* (Vol. 11). Moscow: Komsomolskaya Pravda: Direct-Media.
- Foster, H., Krauss R. et al. (2015). *Iskusstvo s 1900 goda. Modernizm. Antimodernizm. Postmodernizm [Art since 1900. Modernism. Antimodernism. Postmodernism]*. Moscow: Ad Marginem Press.
- Ikonnikov, A. V. (1982). *Zarubezhnaya arkhitektura: Ot "novoi arkhitektury" do postmodernizma [Foreign architecture: From "new architecture" to postmodernism]*. Moscow: Stroyizdat.
- Janet Echelman (n.d.). Retrieved December 21, 2023, from <https://www.echelman.com/>
- Khan-Magomedov, S. O. (1995). *VKHUTEMAS 1920-1930 (Book 1)*. Moscow: Ladya.
- Kovaleva, N. A. (2021). Tsvet v evolyutsionnom protsesse razvitiya installyatsii [Color in the evolutionary process of installation development]. *Manuskript*, 14(8), 1711–1715.
- Kovaleva, N. A., & Volskaya, L. N. (2020). Vzaimodeistvie installyatsii s arkhitekturoi zdaniy i gorodskoi sredoi [Interaction of installations with the architecture of buildings and urban examples]. *Modern problems of the history and theory of architecture: Proceedings of the VI Intern. scientific conf.* Saint Petersburg: SPbGASU.
- Maevskaya, M. (2018). Mario Botha. In A. Svetlana & Z. A. Gridin (Eds.), *Great architects* (Vol. 38). Moscow: Komsomolskaya Pravda: Direct-Media.
- Masao, F. (2008). *Ando* (B. B. Pavlova, Trans.). Art Spring.
- Ryabushin, A. V., & Shukurova, A. N. (1985). *Tvorcheskie protivorechiya v noveishei arkhitekture Zapada [Creative contradictions in the latest architecture of the West]*. Moscow: Stroyizdat.
- Studio of Thomas Saraceno (n.d.). Retrieved December 16, 2023, from <https://studiotomassaraceno.org/>