

banksy

А сьогодні повсякденно можна чути термін, що став звичним, термін «арт-об'єкт». Його часто використовують для позначення нових проявів в сучасних напрямках мистецтва, витісняючи інші загальновідомі терміни такі, як «пам'ятники архітектури» або «витвори мистецтва». Одним з проявів такого публічного вторгнення у простір міст є «арт-об'єкт». Певний довільний предмет, просторове тіло або архітектурний об'єкт, який несе як матеріальну, так і художню цінність, і призначений викликати певні емоції у глядачів, передаючи творчу ідею автора. З іншого боку, виконавши аналіз функцій і характеристик арт-об'єктів, можна сказати, що арт-об'єкт – також є витвором мистецтва, який став культовою пам'яткою для конкретної місцевості. Звичайному глядачеві, вперше побачив об'єкт, він може здатися умовно безглуздим, не естетичним, і незрозумілим, але в той же час, він буде виглядати дуже креативно, висловлюючи конкретну філософську думку свого автора.

banksy

АРТ ОБ'ЄКТИ

Створюючи арт-об'єкт, автор може вибирати для роботи будь-які матеріали та предмети (металеві конструкції, вироби з дерева, бите або ціле скло, «сиру» глину, пластик, папір або будь-який інший матеріал), керуючись виключно своїм баченням концепції майбутнього шедевра і рівнем особистої майстерності. Часто в основі таких об'єктів закладені різні традиційні форми мистецтва – художній розпис, скульптура, предмети прикладного мистецтва або елементи промислового дизайну. Це пояснює причину, чому ж арт-об'єкти вже давно знайшли широке застосування на вулицях міста і в дизайні архітектурних споруд. Варто уточнити, що створення арт-об'єктів, не регламентується ніякими точними правилами і канонами їх побудови, на відміну від інших форм вираження мистецтва. В основі цих об'єктів лежать спонтанність, імпульсивність і свобода думки.

Різні художники використовують різні техніки при створенні арт-об'єктів. Найпоширеніші з них – це графіті і скульптура. Графіті-малюнки вже давно завоювали величезну популярність у городян і часто містять певний соціально-філософський підтекст. Відомі суспільству, приклади використання глиняних арт-об'єктів, чітко показують громадськості, як ефектно можна перетворити сірі міські вулиці, звичайні автостоянки і безлюдні парки на «фантастичні» краєвиди, при використанні різноманітних негабаритних скульптур.

Дивлячись на арт-об'єкт, глядач, крім можливості відпочити, або отримати якусь корисну інформацію про місто, також повинен відчувати емоційний вплив.

У наш час суспільству так необхідні об'єкти, які здатні мотивувати людей, можуть змусити їх задуматися. Починаєш розуміти, що арт-об'єкти по праву вважаються дуже важливими елементами міського середовища.

Зрозумівши принципи створення арт-об'єктів, виникає можливість удосконалити вже застарілу концепцію дизайну міського середовища, і прагнути зробити рідне місто ще більше цікавим і комфортабельним для його жителів

Арт-об'єкти надзвичайно різноманітні. Це може бути як реалістична скульптура, так і абстрактна композиція; як капітальний об'єкт, так і тимчасова, розбірна конструкція; як самостійний об'єкт, так і, скажімо, оформлення фасаду. Це може бути і не фізичний об'єкт зовсім, а, наприклад, світлова проекція. Об'єднує арт-об'єкти те, що вони побудовані за принципами дизайну і представляють певний образ або ідею, резонуючи з оточенням.

Крім того, арт-об'єкт може бути і функціональним, тобто поєднувати в собі переваги твори мистецтва і корисного елемента вуличного середовища: одночасно служити, наприклад, лавкою, або дитячим атракціоном, джерелом освітлення, резервуаром для води, носієм реклами і так далі.

Арт-об'єкт, маркуючий в'їзд в місто, формує імідж, налаштовує приїжджих на певний сприйняття, тобто грає роль, аналогічну музичному ключу на початку нотного рядка. Але найбільш звичні арт-об'єкти в міських парках і скверах, на площах, там, де люди проводять своє дозвілля.

Кейтлін Браун

АРТ-ІНСТАЛЯЦІЇ

З точки зору залучення глядацької уваги найбільшою ефективністю володіють міські арт-інсталяції. Вони представляють собою віртуальні, мультимедійні вистави, також можуть бути вельми конкретними арт-об'єктами, тимчасово інтегрованими в міське середовище. Найчастіше, інсталяції носять соціальний характер, але іноді можуть носити яскраво виражений рекламний. Важливо, що всі ці інсталяції, не залежно від їх кінцевих цілей, існують по одним і тим же принципам:

- Повинні привертати увагу
- Мати чітке запам'ятовується послання
- Бути лаконічним з точки зору концепту дії (не перевантажувати подіями)
- Бути цікавим і актуальним для глядачів
- Якість виконання повинно бути дуже високим

Художниця Кейтлін Браун працює з світловими інсталяціями. Наприклад, її робота Cloud в формі хмари складається з 6 тисяч перегорілих і робочих лампочок. Відвідувачі інсталяції, виставленої в місті Калгарі (Канада), могли підходити і, сміючись за нитки-вимикачі, «оживляти» хмару. Або встановлена в Нью Йорку її робота «Місяць», яка загорається в результаті дії перехожих.

Скульптор Патрік Догерті намагається принести природні об'єкти в лаконічний міської, урбаністичної пейзаж. Його інсталяції – це результати любові до природи і навичок примітивного будівництва. Свої химерні інсталяції скульптор створює, використовуючи палиці і саджанці. Його роботи, часто перевищують за величиною людський зріст, дуже незвичайні і іноді навіть дивні: дивлячись на них, мимоволі вирушаєш в дитинство, відчуваєш себе маленькою дитиною в фантастичному світі, створеному Патріком Догерті. Його роботи можна знайти по всьому світу: в Шотландії, Франції, Японії, Австралії та США. На рахунок у Догерті вже більше 200 робіт, серед яких химерні танцюючі будинки, гігантські гнізда, величні ворота з вежами.

Сіднейський Гайд-парк – це величезний парк, який займає територію в 16 гектарів у південній частині фінансового кварталу. Але примітний він не тільки своїми розмірами. Однією проголоювання по ньому вистачить, щоб зануритися в щось сюрреалістично. І все це завдяки старанням групи новозеландських архітекторів – вони перетворили парк на величезний лабіринт дзеркальних скульптур. Інсталяція отримала назву «Field» («Простір»).

JR

ГРАФІТІ

Сама назва походить від італ. grafficare — дряпати, дослівно «надряпані») — спершу так називали одну з технік настінного малярства. Пізніше цим словом скористалися археологи, використовуючи його як загальний термін на означення всіх видів випадкових написів і малюнків на стінах будинків. Нині це поняття розширило свої межі, під графіті розуміють будь-які неофіційні публічні тексти, разом зі сучасними. Та більше, саме сучасні привертають увагу вчених і журналістів, тому в свідомості людини нашого часу зі словом графіті асоціюється передусім добре відомий їй розпис будинків, прогонів на поверхх, ліфтів, вбирання тощо.

C215 (справжнє ім'я Крістіан Піємі (Christian Guémy) подорожує по світу і малює контекстні трафаретні графіті. Увага художника зосереджена на соціальних проблемах: зазвичай Крістіан малює бездомних дітей, літніх людей та тварин. Окрім того він намагається звернути увагу на ключові проблеми міграції та інтеграції вдало включаючи свої роботи у звичний для місця західного світу пейзаж.

Найвідоміший і скандальний андерграундний художник графіті англієць Робін Ганнінг з псевдонімом Бенксі. Його особистість довго не могли встановити. У 90-ті роки під впливом нової моди, почав займатися графіті і розмальовував вулиці рідного міста в складі групи DryBread2. Отримавши достатньо досвіду, Бенксі голосно заявляє про себе на графіті-арені. Після чого його роботи стають більш масштабні і популярні. Зробив кілька перших великих військових малюнків, він починає розширювати свої інтереси. І в Лондоні вже з'являються графіті на соціальні теми і зачіпають найвідоміших особистостей.

Французький художник, який називає себе JR, використовує фотографії звичайних людей, збільшує їх до гігантських розмірів і приклеює на міських стінах. JR співпрацював з газетою New York Times і робив для неї серію великих постерів з фотографіями іммігрантів.

Патрік Догерті

Тім Радя

ПАБЛІК-АРТ

Це мистецтво, представлене в міському середовищі або громадських просторах, що вийшло за межі музейних і галерейних залів назустріч людям.

Паблік-арт – це мистецтво в середовищі: соціальний, культурний, міський. У цих середовищах є межа, яку іноді виявляють окремі проекти, вони показують наскільки ці кордони неприступні або проникні, художній мейнстрім в міському середовищі діє за ними. Паблік-арт – хороший інструмент тестування середовища.

Вважається, що для того щоб «що то» стало художнім проектом, достатньо дотримання трьох умов: щоб людина оголосив себе художником, а свій жест – твором мистецтва, щоб у акції була аудиторія, і щоб після проекту залишилася фото- або відеодокументація.

Тім Радя

Тім Радя – вуличний художник з Єкатеринбурга. Займається публікартом і графіті, відомий своїми гостросоціальними і злободенними проектами і нестандартними їх рішеннями. Вони прагнуть олюднити міські вулиці, перетворити їх і наповнити сенсом. Більшість своїх робіт виконує нелегально, що відносить їх відрізу до розряду політичних. Роботи, виконані в недозволеному місці, викликають найбільший резонанс у суспільстві. Тому найчастіше свої написи він виконує на дахах будинків, які добре видно з усіх усяд. У свої артпроекти він закладає злободенні теми, які служать його реакцією на гострі актуальні суспільні події. Розміщуючи їх в міському просторі, художник змушує перехожих звернути увагу і задуматися над сенсом його багатозначних гасел.

Global Affairs
Canada

Affaires mondiales
Canada