

74.01/.09, 7.011, 72.01

Паблик-арт проект «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске как пример художественного синтеза в дизайне города

Ибрагимова А.Ф.¹

¹Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. На примере паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в городе Альметьевске (Россия, Республика Татарстан) в статье исследуется паблик-арт как процесс художественного синтеза в дизайне города. Рассматриваются проектно-художественные практики и этапы проектирования программы, выделяются архетипы созданных арт-объектов и выдвигается идея, что паблик-арт, объединяя такие сферы художественного проектирования в городском дизайне как искусство, дизайн и ремесло, становится актуальной междисциплинарной практикой проектирования дизайнеров архитектурной среды.

Ключевые слова: паблик-арт, дизайн города, дизайн архитектурной среды, мурал, арт-объект, благоустройство, ландшафтный дизайн, нео-мурализм, художественный синтез, синтез искусств.

Для цитирования: Ибрагимова А.Ф. Паблик-арт проект «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске как пример художественного синтеза в дизайне города // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2025, 1(5), с. 317-326

Public art project «Tales of Golden Apples» in Almetyevsk as an example of artistic synthesis in urban design

Ibragimova A.F.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering,
Kazan, Russian Federation

Abstract. Using the example of the public art program «Tales of Golden Apples» in the city of Almetyevsk (Russia, Republic of Tatarstan), the article explores public art as a process of artistic synthesis in the urban design. The article examines design and artistic practices and stages of program design, highlights the archetypes of created art objects, and suggests that public art, combining such areas of artistic design in urban design as art, design, and craft, becomes an important interdisciplinary practice for designing architectural environment designers.

Keywords: public art, urban design, architectural environment design, mural, art object, improvement, landscape design, neo-muralism, artistic synthesis, synthesis of arts.

For citation: Ibragimova A.F. Public art project «Tales of Golden Apples» in Almetyevsk as an example of artistic synthesis in urban design//Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2025, 1 (5), p. 317-326

1. Введение

Сегодня несмотря на устоявшееся определение паблик-арта как «искусство в общественном пространстве» [1], современный паблик-арт в городской среде – это не столько отдельно взятые объекты искусства в открытом общественном пространстве, сколько синтез различных проектно-художественных

практик, в создании которых задействованы и деятели искусства, и дизайнеры архитектурных пространств, и менеджеры, культурологи, власть [2-4]. При этом если стрит-арт, определяемый как вид нелегального, анонимного искусства в городской среде [5,6], в какой-то мере еще может претендовать на единственный выход художника в среду и дальнейшее право называться художественным объектом или неким высказыванием, то именно проекты паблик-арта эта участь миновала, причем в моменте создания.

Паблик-арт, возникший в 70-е годы XX века в США как проект популяризации высокого искусства (выход музейного экспоната на улицу к неподготовленному зрителю), преследовал утилитарные цели: увеличение себестоимости арендной площади жилья, борьба с дезурбанизацией, «окультуривание» городского населения. Само собой уже на этом раннем этапе становления мы наблюдаем глубокое вовлечение различных параллелей творческого, организационного и финансовых процессов, что определяет паблик-арт не как искусство в чистом виде, а как некий проект художественного синтеза различных практик в городской среде [7,8].

Чем же паблик-арт является сегодня? На примере паблик-арт проекта «Сказки о золотых яблоках» в городе Альметьевске автор статьи предполагает, что паблик-арт сегодня – это не объекты искусства в чистом виде, а различные художественно-проектные практики городского дизайна.

Целью статьи является изучение паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске как примера художественного синтеза в дизайне города.

2. Методы

В процессе исследования автором была совершена поездка в город Альметьевск и произведен визуальный анализ созданных арт-объектов для паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», их взаимодействия с городским контекстом, выполнена фотофиксация. Проанализированы статьи российских авторов в области изучения вопросов паблик-арта, методов его организации и терминологии. Таким образом, основным методом исследования вопроса стал аналитический, а также индуктивный метод, так как на примере выбранной паблик-арт программы сделана попытка обобщить подобные практики в целом.

3. Результаты и обсуждения

Город Альметьевск основан в 1953 году после открытия в этом регионе Ромашкинского месторождения нефти, что определило дальнейший контекст и характер развития города как промышленного и индустриального с монотонной застройкой жилой среды. Кардинальная трансформация города, с точки зрения дизайна архитектурной среды, началась с 2016 года, когда дат-

ское проектное бюро Copenhagenize Design Company реализовало в Альметьевске самую крупную сеть велодорожек в России (рис. 1), длиной около 50 км¹.

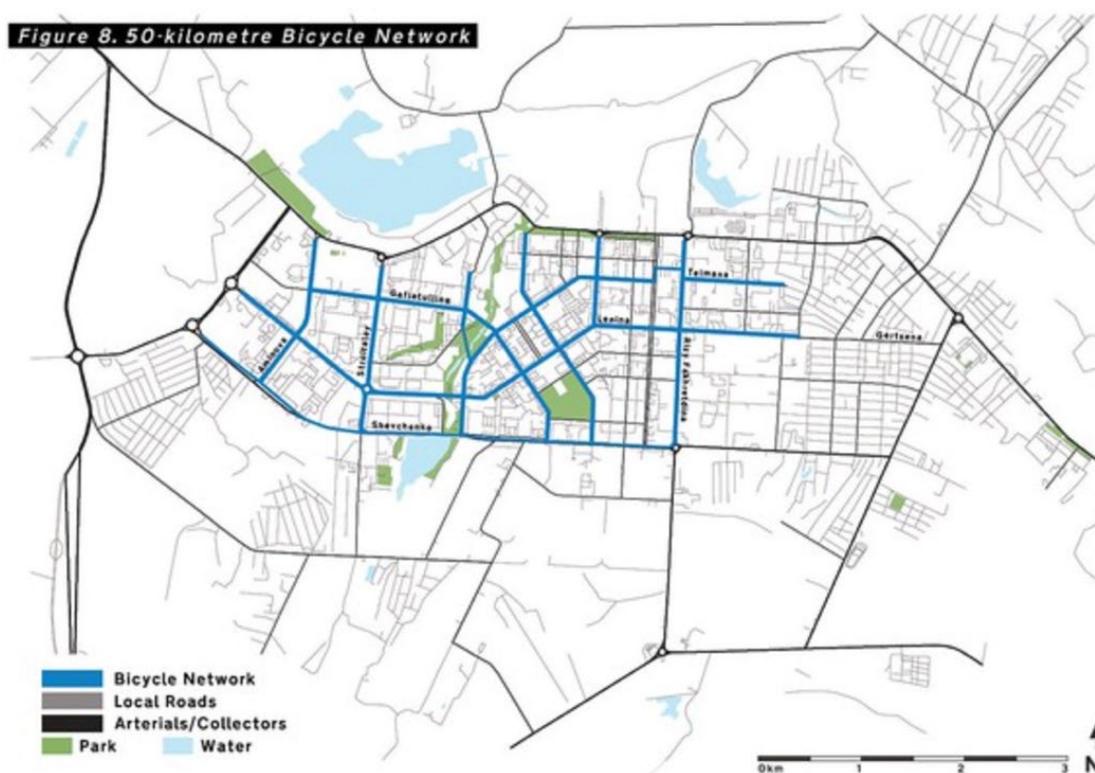

Рис. 1. Сеть велодорожек в Альметьевске. Проектное бюро Copenhagenize Design Company, 2016

(Источник: <https://www.flickr.com/photos/16nine/30168384700/in/dateposted-public/>)

Условные обозначения:

	велосипедная сеть;
	местные дороги;
	магистральные и распределительные дороги;
	парковые зоны;
	водные объекты

С появлением разветвлённой сети велосипедного маршрута Альметьевск становится уникальным городом, где при отсутствии глубокого культурного кода уделяется внимание обычному горожанину, его досугу, личному восприятию родного места. Данное событие становится отправной точкой, и уже в 2017 году Институтом исследования стрит-арта при финансовой поддержке и инициативе нефтяной компании Республики Татарстан начинается

¹ Bicycle Culture by Design: bicycle infrastructure. Copenhagenize.com [Электронный ресурс]. –URL: <https://copenhagenize.com/2016/10/copenhagenizing-city-of-almetyevsk.html> (дата обращения: 02.05.2025).

работа над обширной пятилетней программой реализации паблик-арт проектов в городе «Сказки о золотых яблоках». Главным продуктом арт-программы должны были стать муралы (нео-муралы), определяемые как монументальные художественные росписи в масштабах городской среды [9], выполненные российскими и зарубежными художниками на стенах домов, серия скульптур в общественных пространствах, многочисленные мероприятия, в которых принимает участие как истеблишмент, так и жители города [10]. Сами же арт-объекты (более четырех десятков) становятся визуальной метафорой истории нефтяного региона, города и его жителей.

Подтверждением того, что паблик-арт проект «Сказки о золотых яблоках» является не столько проектом искусства, сколько синтезом многочисленных художественных и проектных практик профессионалов, работающих с городским пространством, является то, что его реализация проходила в несколько этапов². На начальной стадии проект задействовал вовсе не художников-исполнителей, а организаторов, спонсоров, менеджеров, исследователей городских пространств, которые сформировали цели, задачи и концепцию проекта, обозначенную как «эпос о тысячелетней истории и культуре татарского народа, рассказанный языком современного искусства». На втором этапе культурологи, историки, фольклористы, литературоведы, краеведы, музееведы занимались сбором и обобщением историй, сказаний, традиций, собранных из рассказов местных жителей, летописей, историй музейных документов и архивов Альметьевского района, что в конечном итоге представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана. Непосредственный участник и организатор процесса сбора информации и работы с культурологическими источниками проекта Н.В. Петров отмечает: «Истории жителей города оказываются отправной точкой для репрезентации национального и культурного текста в городе» [10]. И лишь на третьем этапе к проекту подключались художники, чьи проекты становятся заключительным этапом, визуализацией работы предыдущих идеологов и мыслителей проекта.

Следующим подтверждением того, что программа «Сказки о золотых яблоках» является синтезом многочисленных художественных и проектных практик (художественным синтезом) является то, что те самые арт-объекты, появившиеся на улицах Альметьевска из-под рук приглашенных отечественных и зарубежных художников, отвечают смыслам и задачам таких сфер художественного проектирования в городской среде как искусство, дизайн и даже ремесло. Условно работы, созданные между 2018-2023 гг. для проекта «Сказки о золотых яблоках», можно разделить на три архетипа: муралы, скульптурные арт-объекты, открытые общественные арт-пространства.

² Паблик-арт, который меняет город. Сказки о золотых яблоках [Электронный ресурс]. –URL: <https://almetpublic.art/> (дата обращения: 02.05.2025).

- 1) **Муралы**, которые явились масштабными монументально-декоративными работами, расположенные в большинстве своем на глухих фасадах многоэтажек магистральных улиц города, воспринимаемые зрителем с ближних и дальних расстояний, выполнены в преобладающем большинстве в фасадных акриловых красках при помощи кистей, распылителей, трафаретов (рис. 2-4).

Рис. 2. «Азбука»,
мурал, Дмитрий Fatum,
Альметьевск, 2018

Рис. 3. «Пять чайников»,
мурал, А. Якурчи,
Альметьевск, 2018
(Источник: выполнено автором)

Рис. 4. «Защитник»,
мурал, худ. Fikos,
Альметьевск, 2018

По мнению автора статьи, функционально и визуально муралы Альметьевска тяготеют к объектам сферы ремесленного искусства, так как скорее декорируют неприглядные монотонные застройки города, активно используя декоративный национальный колорит, нежели демонстрируют особый взгляд художника на окружающее пространство или контекст. Это подтверждается уже тем, что художники в большинстве своем работали с неизвестным прежде контекстом, который им досконально описывали организаторы, и все рекомендации они получали извне как некое техническое задание. В связи с этим их целью и становилось скорее оформление и декорирование, нежели высказывание, что ни в коем случае не умаляет достоинства этих работ, а лишь подчеркивает их ремесленную функциональность, нежели глубокую художественность. Интересным является суждение Э. В. Карповой, которая отмечает, что современный мурализм, который терминологически правильно определять понятием «нео-мурализм», имеет весьма сомнительное отношение к

сфере индивидуального авторского видения и обладает явной пропагандистской функцией, в связи с чем является излюбленным медиумом для городской администрации [11].

2) **Скульптурные арт-объекты**, расположенные во дворах, за градостроительной «красной линией» построек, представляют собой абсолютно разные по технике, образу и идее объемные отдельно стоящие объекты [12].

Рис. 5. «Солнечный факел», арт-объект, Д. Поляков, Альметьевск, 2019 (Источник: выполнено автором)

Рис. 6. «Великан», арт-объект, металл, худ. А. Люблинский, Альметьевск, 2023. (Источник: https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_65796ca2d8c06c6af3e9468c_657b02d18727b83139d07e70/scale_1200)

Рис. 7. «Радиолярии», арт-объект, худ. С. Соболев, Альметьевск, 2023. (Источник: <https://avatars.mds.yandex.net/i?id=81e4201db56fff666923cb8cbc6c229975a4e88c-10473632-images-thumbs&n=13/>)

Данные арт-объекты существуют в пограничной между дизайном и искусством сфере и представлены от глубоко функциональных инсталляций, например, как инсталляция «Солнечный факел», которая выполняет функцию смотровой площадки обсерватории Д. Полякова (рис.5) или арт-объект «Великан» со скамейками и маленьким человечком А. Люблинского (рис.6), до вполне фигуративных бионических объектов «Радиолярии» С. Соболева (рис. 7). По мнению автора статьи, эти и другие объекты программы безусловно по своей функциональности и реализации использования новейших технологий моделирования, сборки и реализации тяготеют к полноценным дизайн-проектам, не исключая эстетическую ценность в городском пространстве.

3) **Открытые общественные арт-пространства** [13] представляют собой реконструированные общедоступные открытые территории Альметьевска, где при вновь продуманном новом функциональном зонировании и благоустройстве используются как арт-объекты непосредственно, например в сквере городской больницы – медиа-инсталляция «Белые цветы» (рис. 8) для поддержания психофизического состояния больных и посетителей, так и эле-

менты благоустройства городской среды, органично и в то же время оригинально подчеркивающие новую функцию пространства, как, например, в открывшемся в 2022 году Индустриальном сквере (рис. 8). Сквер создан на месте бывшей промышленной зоны и сегодня является результатом синтеза практик таких сфер как современное искусство, дизайн ландшафта и архитектурной среды. В парке особо выделяются бетонная скейт-площадка, которая выстраивает коммуникацию с местным райдерским сообществом, и индустриальные трубы, торчащие из поверхности земли, которые являются как художественным жестом, так и элементом освещения, скамейками, контейнерами для мусора (рис. 9), а подобранные ландшафтным инженером И. Сафиуллиным растения погружают посетителей парка в естественный ландшафт лесостепи Татарстана³. В данном случае арт-пространства открывают новые возможности для проведения досуга местных жителей, используя популярный в архитектурном и градостроительном проектировании метод ревитализации пространств.

Рис. 7. «Белые цветы», территория возле городской больницы. Арт-объекты, цветочная клумба, худ. Иван Ninety, Игорь Сафиуллин, архитектурное бюро «11», Альметьевск, 2020.

(Источник:

https://almetpublic.art/white_flowers)

Рис.8. Индустриальный сквер, арх.бюро «Новь», Архатака, Институт исследования стрит-арта, Альметьевск, 2022.

(Источник: выполнено автором)

Рис. 9. Мусорный контейнер-скамейка, Альметьевск, 2022.

(Источник: выполнено автором)

4. Заключение

Таким образом, на примере паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске можно сделать вывод о том, что подобные проекты являются результатом многочисленных проектно-художественных практик в городской среде и затрагивают такие сферы проектно-художественного проектирования как искусство, дизайн, ремесло. Данные практики являются частью художественного синтеза городского дизайна и дизайна архитектурной

³ Жизнь в трещинах асфальта. Archi.ru [Электронный ресурс]. –URL: <https://archi.ru/russia/97774/zhizn-v-treschinakh-asfalta> дата обращения: 02.05.2025).

среды. В связи с этим в дальнейшем ставится вопрос о сфере реализации публичного искусства. С одной стороны, Д.Е. Байдина, размышляя на тему понимания современных художественных практик и возможности их объяснения с точки зрения традиционных эстетических представлений, отмечает, что «вырываясь из тесных границ художественного, актуальные арт-практики активно апеллируют к нехудожественному, идя дальше – позиционируя его как новое художественное» [14]. Автор статьи же считает, что именно дизайн как проектная художественно-техническая деятельность⁴ становится максимально приближенной сферой, где сегодня реализуются различные публичное искусство программы. В таком случае публичное искусство на современном этапе является важной и современной междисциплинарной практикой дизайнеров архитектурной среды.

Список литературы

1. Пиликин Д. Г. Терминология уличного искусства. Опыт словарных дефиниций // Эстетика стрит-арта: сборник статей / ФГБОУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. К. А. Куксо. – СПб.: СПбГУПТД, 2018. – 96 с.
2. Шайхутдинов Т.Ф., Хабибуллин Ф.Ш., Ахметзянов В.Г., Терентьев А.Г., Максимычева Е.Е. Перспективы развития городского искусства в архитектурном пространстве города Казань на примере публичного искусства // Архитектура и строительство России. – 2023. – № 4(248). – С. 42-49. – EDN RDZIUS.
3. Белов М.И., Борискова Д.Д. Современные технологии создания арт-объектов средового дизайна // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2024. – № 1(3). – С. 282-288. – EDN SSJPGK.
4. Бутова Т.Ю., Гайнанова Д.Р. Принципы проектирования арт-объектов с национальным компонентом // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2024. – № 4(70). – С. 181-190. – DOI 10.48612/NewsKSUAE/70.16. – EDN NPKOWR.
5. Ибрагимова А.Ф. Современная скульптура как объект городского дизайна / Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения // Казанский государственный архитектурно-строительный университет. — Казань, 2024. — 242 с.
6. Ибрагимова А. Ф. Реляционная эстетика в искусстве скульптуры открытых общественных пространств // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2023. – № 2-1. – С. 258-265. – DOI 10.37485/1997-4663_2022_2_1_258_265. – EDN JPMMFH.

⁴ Основные термины дизайна: краткий справочник-словарь / ред. Ж. В.Федосеева. - Минск: ВНИИТЭ, 1989. — 89 с.

7. Евстратова Т.А., Кулеева Л.М., Куприянов В.Н., Малахов С.А., Михайлов С.М. Современные тенденции в области художественного синтеза в архитектуре и дизайне города // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2023. – № 2(64). – С. 101-112. – DOI 10.52409/20731523_2023_2_101. – EDN XQBZOK.

8. Евстратова Т.А., Михайлов С.М. Понятие «художественный синтез» в дизайне города // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2024. – № 2(4). – С. 99-106. – EDN UCXKBW.

9. Зоря А.А. Искусство художников «уличной волны» как объект искусствоведческого исследования // Эстетика стрит-арта: сборник статей / ФГБОУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. К. А. Куксо. – СПб.: СПбГУПТД, 2018. – 96 с.

10. Петров Н.В. Локальный текст, фольклор и паблик-арт в нефтяном моногороде: Альметьевск // Фольклор и антропология города. – 2019. – Т. 2. – № 3-4. – С. 74-105.

11. Карпова Э.В. Уличное искусство и идентичность города // Человек и город в историко-культурном пространстве. Седьмые краеведческие чтения, посвященные памяти почетного гражданина города Оренбурга Виктора Васильевича Дорофеева // Сборник статей. – Оренбург. – 2023. – С. 142-150.

12. Сайфуллина Л.Ш., Сиразеев Н.Р. Советская монументальная скульптура в городском пространстве Казани // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2024. – № 2(68). – С. 221-242. – DOI 10.48612/NewsKSUAE/68.19. – EDN RPRCOO.

13. Кошкин Д.Ф., Кривокобыльская К.И. Арт-методы в современной городской среде // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2024. – № 1(3). – С. 267-281. – EDN FTPWYI.

14. Байдина Д. Е. Философия для искусства: современные художественные практики в свете теоретического осмысления // Философия в XXI веке: вызовы, ценности, перспективы: Сборник научных статей / науч. ред. А. В. Логинов, отв. ред. О. Н. Томюк. – Екатеринбург: Издательско-полиграфическое предприятие «Макс-Инфо», 2016. – С. 267-271.

References

1. Pilikin D. G. Terminology of street art. Experience of dictionary definitions // Aesthetics of street art: collection of articles / FGBOU VO "St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design"; under the general editorship of K. A. Kukso. – SPb. : SPbGUPTD, 2018. – 96 p.

2. Shaikhutdinov T.F., Khabibullin F.Sh., Akhmetzyanov V.G., Terent-ev A.G., Maksimychева E.E. Prospects for the development of urban art in the architectural space of the city of Kazan using the example of public art // Architecture and Construction of Russia. – 2023. – No. 4(248). – P. 42-49. – EDN RDZIUS.

3. Belov M.I., Boriskova D.D. Modern technologies for creating art objects of environmental design // A. R. D. U. – 2024. – No. 1(3). – P. 282-288. – EDN SSJPGK.
4. Burova T.Yu., Gainanova D.R. Principles of designing art objects with a national component // News of KSUAE. – 2024. – No. 4 (70). – P. 181-190. – DOI 10.48612 / NewsKSUAE / 70.16. – EDN NPKOWR.
5. Ibragimova A.F. Contemporary sculpture as an object of urban design / Dissertation for the degree of candidate of art history // Kazan State University of Architecture and Engineering. – Kazan, 2024. – 242 p.
6. Ibragimova A. F. Relational aesthetics in the art of sculpture of open public spaces // Decorative art and subject-spatial environment. Bulletin of the Russian State University of Art and Industry named after S. G. Stroganov. – 2023. – No. 2-1. – P. 258-265. – DOI 10.37485/1997-4663_2022_2_1_258_265. – EDN JPMMFH.
7. Evstratova T. A., Kuleeva L. M., Kupriyanov V. N., Malakhov S. A., Mikhailov S. M. Modern trends in the field of artistic synthesis in architecture and design of the city // News of KSUAE. – 2023. – No. 2 (64). – P. 101-112. – DOI 10.52409/20731523_2023_2_101. – EDN XQBZOK.
8. Evstratova T.A., Mikhailov S.M. The concept of "artistic synthesis" in city design // A. R. D. U. – 2024. – No. 2(4). – P. 99-106. – EDN UCXKBW.
9. Zorya A.A. Art of "street wave" artists as an object of art history research // // Aesthetics of street art: collection of articles / FGBOU VO "St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design"; under the general editorship of K. A. Kukso. – SPb .: SPbGUPTD, 2018. – 96 p.
10. Petrov N.V. Local text, folklore and public art in an oil mono-town: Almet'yevsk // Folklore and anthropology of the city. – 2019. – Vol. 2. – No. 3-4. – P. 74-105.
11. Karpova E.V. Street art and city identity // Man and city in the historical and cultural space. The seventh local history readings dedicated to the memory of the honorary citizen of the city of Orenburg Viktor Vasilyevich Dorofeev // Collection of articles. – Orenburg. – 2023. – P. 142-150.
12. Saifullina L.Sh., Sirazeev N.R. Soviet monumental sculpture in the urban space of Kazan // News of KSUAE. – 2024. – No. 2 (68). – P. 221-242. – DOI 10.48612 / NewsKSUAE / 68.19. – EDN RPRCOO.
13. Koshkin D.F., Krivokobyl'skaya K.I. Art methods in the modern urban environment // A. R. D. U. – 2024. – No. 1 (3). – P. 267-281. – EDN FTPWYI.
14. Baidina D. E. Philosophy for Art: Contemporary Artistic Practices in Light of Theoretical Understanding // Philosophy in the 21st Century: Challenges, Values, Prospects: Collection of Scientific Articles / scientific ed. A. V. Loginov, responsible ed. O. N. Tomyuk. – Ekaterinburg: Publishing and Printing Company "Max-Info", 2016. – P. 267-271.