

EDN: WCZVSD

УДК 72.012.6

М. А. ЧЕРНЫШ

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Аннотация. Статья посвящена аналитическому обзору понятия «синтез искусств в архитектуре». Определена целостность идейно-художественного образа как основы понятия синтез искусств, выделены значимые характеристики. Проанализированы основные исторические этапы формирования синтеза искусств в архитектуре и дизайне архитектурной среды. Перечислены приемы и особенности использования различных видов искусств в объемном проектировании, в дизайне архитектурной среды с учетом исторических, стилистических, композиционных принципов развития архитектуры разных эпох. Рассмотрены формы и виды синтеза, их практическое применение в архитектурной практике. Выделены основные виды сочетания искусств, проанализирована классификация видов искусств по определенным признакам, определены теоретические обоснования синтеза искусств в области культуры, истории, архитектуры, которые дают возможность дальнейшему углубленному изучению данной тематики.

Ключевые слова: синтез искусств, архитектура, дизайн, исторические этапы.

ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ

На протяжении многих веков, исторических этапов, архитектура претерпевала различные изменения. В том числе это коснулось преобразований архитектурной формы, стилистики, композиционных особенностей, принципов формообразования и приемов сочетания, объединения архитектуры с различными видами искусства. Именно исторические принципы формирования синтеза искусств и архитектуры заслуживают особого внимания с точки зрения аналитики, а также дальнейшего использования их структурных составляющих в современной архитектурной практике. Ведь современная архитектура колоссально отличается от исторической именно наличием или отсутствием художественно-идейного образа, элементов скульптуры, живописи, монументально-декоративного искусства, что ранее обогащало классические формы архитектуры, а сейчас является лишь малой исторической частью архитектурного произведения. Современная архитектура насыщена новыми сочетаниями композиционных приемов и средств с позиции художественного образа. Именно этот художественный образ в современной интерпретации воспринимается иначе.

В свою очередь, современное художественно-образное наполнение новейшей архитектуры обогащает ее более смелыми решениями, внедрением современных видов искусства, таких как перформанс, хэппенинг и др., в архитектурное пространство, как бы растворяясь в архитектурной среде. Немаловажную роль играет и дизайн архитектурной среды, который помогает более тесному объединению искусства и архитектуры.

В данной статье рассмотрены виды и формы искусства, их принципиальная позиция объединения с архитектурой, архитектурной формой, архитектурной средой, а также проанализированы исторические этапы формирования синтеза искусств и архитектуры в различных временных рамках.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Исследованиями в области теории архитектуры и композиции занимались: Б. Г. Бархин, А. Э. Гнутов, В. А. Глазычев, А. В. Иконников, А. Я. Ковалев и др. Исследованию морфологии архитектурных искусств посвящены работы профессора ННГАСУ С. В. Норенкова. Проблемы художественного синтеза, синтеза искусств в архитектуре и искусстве, художественные проблемы архитектуры освещены в трудах по искусствоведению: И. А. Азизян, Б. Р. Виппер, К. С. Малевич, Г. Якулов. Исследованиями по истории архитектуры занимались: А. П. Гозак, Г. В. Есаулов, Е. И. Кириченко, О. В. Орельская, В. В. Пищулина, С. О. Хан-Магомедов. Исследованиями в области теории архитектуры, градостроительства, архитектуры промышленных городов, культуры и истории занимались ученые Е. А. Гайворонский [10], Н. В. Шолух, Л. Н. Богак, Х. А. Бенаи.

Целью данной публикации является аналитический обзор особенностей развития архитектуры в области современного искусства с позиции синтеза искусств и архитектуры. Рассмотрение способов внедрения различных видов искусств в архитектуру и дизайн.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Синтез искусств в архитектуре – это органичное соединение архитектуры и разных видов искусств в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду человека. Наибольшее значение имеет архитектурно-художественный синтез (синтез, греч. *synthesis* – соединение, обобщение), он олицетворяет главные цели, задачи, представления, присущие искусству какой-либо эпохи [12]. Синтез искусств подразумевает создание целостного идейно-художественного образа как отдельного сооружения, так и ансамбля [3]. Архитектурные произведения, насыщенные элементами скульптуры, живописи оказывают положительное эмоциональное воздействие на человека, тем самым показывают свою значимость, масштабность в архитектурном пространстве.

На основе сочетания средств выразительности, образов и композиционных возможностей различных видов искусств, цветовых и пластических приемов можно достичь полного раскрытия идейно-художественного содержания архитектурного произведения [9, 13]. Основой синтеза искусств остается целостность идейного замысла и образа. Архитектурное произведение может сочетать в себе различные компоненты (архитектуру, скульптуру, живопись, монументально-декоративное искусство), при этом созданные в различные эпохи и не обладающие едиными стилистическими качествами, но объединение приемов и средств этих видов искусств создает единый гармоничный ансамбль [10]. Рассмотрение механического объединения различных видов искусств в одном комплексе или архитектурном произведении было бы ошибкой. Именно идейно-художественное содержание и является элементом взаимодействия, эстетическим совершенствованием отдельных компонентов того или иного видов искусств в едином комплексе [2].

Архитектура является основой в синтезе искусств и архитектуры, своего рода организует пространство, определяет место, масштаб, композиционные приемы, задает ритм композиционным элементам, играет роль в цветовом насыщении элементов. Все это влияет на восприятие архитектурного облика здания или комплекса в целом и, следовательно, на достижение единства, воплощенного в синтезе искусств.

Архитектура на уровне искусства или в сочетании с различными видами искусств воспринимается как: творчество и формирование авторской идеи средствами архитектуры; архитектура с сильной художественно-образной составляющей, ориентированная на развитие и восприятие архитектурной формы; гармоничное соединение всех приемов и средств в едином целостном объекте; произведение архитектурного искусства, обладающее высокими художественными достоинствами – «шедевр» [4].

Объединение в единое художественное целое составляющих архитектуры, архитектурной среды проявляется в следующем: явление художественной целостности искусства архитектуры; процесс создания единого художественного целого на основе художественных закономерностей; методология исследования архитектурной деятельности [1, 2, 5].

Художественное объединение видов искусств и архитектуры формируется по типам: культурологический, контекстуальный, гуманистический, техногенный, информационный, экологический и полиинтеграция [3].

Выделяют три вида сочетания искусств:

– конгломеративный – механический, внешнее объединение произведений разных искусств, полностью сохраняющее самостоятельное значение этих произведений;

– органический – сочетание произведений искусств, рождающее качественно своеобразную и целостную новую художественную структуру, в которой составляющие ее компоненты сочетаются так, что только научный анализ способен вычленил их из этого структурного единства;

– ансамблевый – объединение произведений различных искусств, каждое из которых обладает не абсолютной, а только относительной самостоятельностью [4].

Виды искусства классифицируются по ряду признаков:

- особенности используемых материалов;
- восприятие художественных произведений;
- создание;
- отражение действительности (изобразительное: живопись, скульптура, графика, монументальное искусство; и неизобразительное: архитектура, декоративное искусство, дизайн, фотоискусство);
- художественный образ [4, с. 18].

Классификации искусств позволяют выявить их общие черты как предпосылки синтеза.

Система видов искусства как структура эстетической деятельности раскрывается в исследованиях философского клуба Л. Зеленова. Ученый приводит «плоскостную» систему моноискусств (элементарных искусств), которые базируются на одном материале, художественно его трансформируют и дают возможность на своей основе формироваться полиискусствам. Классификация выявляет восемь основных моноискусств: слова (литература), звука (музыка), движения (хореография), линии (графика), объема (скульптура), света (живопись, фотоискусство), мимики (актерское искусство), пространства (декоративно-орнаментальное) [4, с. 21].

Выделяют формы синтеза искусств и архитектуры: архитектура и монументальное искусство (архитектурно-художественный синтез), декоративно-прикладное искусство (создается предметная среда, окружающая человека), синтез временных искусств (поэзия, музыка), временно-пространственные искусства (театр, кино и т. д.) [4].

Вышеперечисленные виды и формы синтеза искусств и архитектуры являются итогом теоретических обоснований в области культуры, истории, архитектуры, искусства, что в свою очередь помогает многим исследователям понять сущность синтеза искусств, степень его внедрения в архитектурную практику, разработать ряд приемов и средств композиционной, стилевой, художественно-образной направленности по объединению современного искусства и архитектурной формы сложных стилистических концепций.

При обзоре понятия «синтез искусств и архитектуры» нельзя обойтись без исторического анализа этапов развития культуры, искусства и архитектуры. Исторические аспекты формирования видов и форм синтеза искусств в мировой практике возникли и развивались, начиная с отдаленных периодов становления художественной культуры человечества.

В период первобытнообщинного строя особое внимание в искусстве уделялось синкретизму – неразделенность видов искусства, которые были непосредственно вплетены в деятельность человека и его ритуалы [6].

Большого расцвета синтез искусств достигает в древнем Египте, в античной Греции и Риме. В становлении культурной среды в древности проявилось формирование мифопоэтической картины мира, которая служила схемой синтеза различных видов деятельности [6]. Происходило формирование и установление связей «священного» пространства, отражающегося в мифологии, в общем понимании мира, переносе реальной деятельности человека в мифическое пространство. Синтез искусств и архитектуры в древнем Египте – это подавляющее значение египетских сооружений сверхчеловеческой массе. Мифология играет большое значение для мировоззрения египетского общества, архитектурные объекты насыщены большим количеством скульптур, фреской, наскальной живописи. Ансамбль Акрополя в Афинах представляет собой пример синтеза искусств, основанного на близких по характеру произведениях архитектуры, скульптуры и живописи [6]. Раскрывается реалистический художественный образ, а также тектоническая сущность ордерной архитектурной композиции. Греческая культура противопоставила гармоничное соотношение архитектуры и скульптуры, внушающее мысль о победе человеческого начала [6]. Архитектурные сооружения имеют строгую композицию, подчиняются стилистике и имеют скульптурные элементы, которые сопоставимы с архитектурной формой.

В древнерусской культуре примеры синтеза искусств и архитектуры представляют собой многие монастырские ансамбли, кремли, церкви, особняки, жилые постройки. Древнерусское зодчество насыщено элементами живописи христианской церкви, что присуще культуре и мировоззрению того времени.

В эпоху средневековья, художественное и архитектурное пространство объединяются в единое целое, внутреннее пространство храмов насыщается живописью (мозаика, фреска, витраж), становящейся неотъемлемой частью архитектуры [6].

В периоды поздней готики, эпоху Возрождения, барокко, классицизма происходит распад органической «соборной» универсальности средневекового синтеза искусств [7, 8]. Это связано с началом индивидуализации творчества известных деятелей искусства и культуры, а также осознанием самостоятельной роли каждого вида искусства. Синтез искусств приобретает более сложные и развитые формы, архитектура сочетается со скульптурой, живописью, изобразительная форма имеет определенные черты условности, связанные с монументальностью и декоративностью, разрабатываются общие принципы соединения различных видов искусств в едином ансамбле. Элементы скульптуры, живописи отражают определенные временные действия, исторические события, что в свою очередь в какой-то степени затмевает архитектурную форму, все внимание зрителя отдается отдельным видам искусства, а не целому комплексу или ансамблю.

В искусстве рококо и просветительского классицизма XVIII в. важной составляющей синтеза искусств становится создание художественной жилой среды [6]. Большое внимание уделяется мелким композиционным элементам, приемам эклектики различных стилей классической архитектуры и внедрение это в жилое пространство, создавая новое понимание архитектурной формы и масштаба жилым объектам.

На рубеже XIX–XX вв., в эпоху стиля «модерн», происходит возрождение синтеза искусств в быту на основе архитектуры. Органические, природные элементы активно используются в архитектурной форме. Объекты становятся необычными с позиции композиции, цветового решения, сочетании различных стилей. Представители конструктивизма стремились к созданию целостной художественной среды, активно направляющей жизненные процессы, при этом часто аналитические, образно-познавательные функции искусства отрицались, а художественное творчество рассматривалось как главный фактор «жизнестроения» [6]. «Полезность, прочность, красота» – неотъемлемый лозунг архитектурных течений начала XX в. Логическая и понятная конструктивная основа архитектурных объектов, подчинение функциональному назначению, отказ от излишнего декора, строгость цветового решения – все эти приемы вывели архитектуру на новый уровень. Архитектура в целом, архитектурная форма стали полноправной единицей в городском пространстве, а искусство выступало как дополнение к объемному композиционному решению. Выразительность архитектурных композиций достигалась путем внедрения архитектурной формы в природный ландшафт, в городскую структуру.

В советской архитектурной теории и практике синтез искусств занимал важное место. Монументальное искусство и архитектура были призваны активно влиять на идейно-художественное воспитание граждан, в связи с планом «монументальной пропаганды». Советские архитекторы стремились создать ансамбли, которые отвечали бы эстетически-гармоничной жизненной среде, строгим художественным запросам социального общества, но и имели бы монументальное значение, призванное подчиняться городскому пространству [11].

В условиях современного строительства идея синтеза искусств может найти наиболее полное и глубокое воплощение, способствуя созданию гармоничной жизненной среды. Практическая реализация объединения различных видов и форм искусства и архитектуры прошлых эпох, стилей активно влияет на формирование идеологии общества настоящего. Несмотря на то, что современные виды искусства, которые зачастую, связаны с компьютерным моделированием, интеграцией информационного пространства в существующее культурное общество, активно используются в современном новейшем архитектурном пространстве. Тем самым они культурно обогащают общество новыми идеями, идеологиями, художественным наполнением, ценностями, и существующая привычная архитектура, особенно имеющая историческую ценность, по-новому воспринимается.

ВЫВОДЫ

В данной статье проанализированы виды и формы синтеза искусств и архитектуры, выделены основные направления интеграции различных искусств в архитектуру, дизайн, городское пространство. Рассмотрено понятие «синтез искусств и архитектуры», выявлено, что объединение, сочетание различных видов искусств и архитектурной формы влияет на композицию, стилистику, восприятие архитектурной среды в целом, восприятие отдельных элементов искусства (скульптура, живопись, фреска, витраж и т. д.). Рассмотрены исторические этапы формирования синтеза искусств и архитектуры, выделены основные положения в сочетании архитектурной формы и видов искусства в

разные эпохи. Это дало основания полагать, что синтез искусств и архитектуры, конечно же, является неотъемлемой частью архитектурного пространства, несмотря на временные этапы, историческое и социальное развитие общества разных территорий и народов. В разное время искусству уделялось определенное внимание в зависимости от исторических событий, социального, экономического развития, культурного насыщения общества, развития художественной идеологии, все это повлияло на приемы и средства практической реализации разнообразных видов искусства в архитектурной, дизайнерской и градостроительной среде. Современный синтез искусства и архитектуры становится на новую ступень, когда привычные нам культурные ценности, элементы искусств преобразовываются в механическое, компьютерное, информационное пространство, насыщая архитектурную среду утилитарными элементами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иконников, А. В. Архитектура города / А. В. Иконников. – Москва : Стройиздат, 1972. – 215с. – Текст : непосредственный.
2. Иконников, А. В. Пространство и форма в архитектуре и градостроительстве / А. В. Иконников. – Москва : КомКнига, 2006. – 352 с. – Текст : непосредственный.
3. Дuceв, М. В. Современный город как пространство диалога / М. В. Дuceв. – Текст : непосредственный // Современная архитектура мира. – 2012. – Выпуск 2. – С. 221–244.
4. Дuceв, М. В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре : монография / М. В. Дuceв ; Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2013. – 233 с. – ISBN 978-5-87941-926-9. – Текст : непосредственный.
5. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / А. В. Иконников, М. С. Каган, В. Р. Пилипенко [и др.]. – Москва : Стройиздат, 1990. – 336 с. – Текст : непосредственный.
6. Ревзин, А. Г. Синтез искусств в архитектуре и градостроительстве : Серия: Теория и история архитектуры и градостроительства. Система архитектурного образования / А. Г. Ревзин ; ВНИИТАГ. – 1990. – Выпуск № 1. – 59 с. – Текст : непосредственный.
7. Хофман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы / перевод с немецкого А. Белобратова ; редакторы И. Чечот, А. Лепорк. – Санкт-Петербург : Академический проект, 2004. – 532 с. – Текст : непосредственный.
8. Беляева, С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования : учебник / С. Е. Беляева ; 7-е изд. – Москва : Академия, 2013. – 208 с. – Текст : непосредственный.
9. Ефимов, А. В. Дизайн архитектурной среды / А. В. Ефимов. – Москва : Архитектура-С, 2004. – 115 с. – Текст : непосредственный.
10. Гайворонский, Е. А. Методика композиционно-художественного моделирования образа архитектурных объектов / Е. А. Гайворонский. – Текст : непосредственный // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2008. – Випуск 2008-6(74) Проблеми архітектури і містобудування. – С. 17–20.
11. Батюта, Е. М. Особенности архитектурного облика ряда исторических городов России и Западной Европы / Е. М. Батюта. – Текст : электронный // Приволжский научный журнал. – 2010. – № 1 (13). – С. 151-156. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14871084> (дата обращения 20.12.2022).
12. Ярыгин, З. Н. Эстетика города / З. Н. Ярыгин. – Москва : Стройиздат, 1991. – 365 с. – ISBN 5-274-00601-9. – Текст : непосредственный.
13. Хасиева, С. А. Архитектура городской среды / С. А. Хасиева. – Москва : Стройиздат, 2001. – 200 с. – ISBN 5-274-01902-1. – Текст : непосредственный.

Получена 22.12.2022

Принята 01.02.2023

М. О. ЧЕРНИШ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ В ГАЛУЗІ
СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

ДОУ ВПО «Донбаська національна академія будівництва і архітектури»

Анотація. Статтю присвячено аналітичному огляду поняття «синтез мистецтв в архітектурі». Визначено цілісність ідейно-художнього образу як основи поняття синтез мистецтв, виділено значущі характеристики. Проаналізовано основні історичні етапи формування синтезу мистецтв в архітектурі та дизайн архітектурного середовища. Перераховані прийоми та особливості використання різних видів мистецтв в об'ємному проектуванні, у дизайні архітектурного середовища з урахуванням історичних, стилістичних, композиційних принципів розвитку архітектури різних епох. Розглянуто форми та види синтезу, їх практичне застосування в архітектурній практиці. Виділено основні види поєднання мистецтв, проаналізовано класифікацію видів мистецтв за певними ознаками, визначено

теоретичні обґрунтування синтезу мистецтв у галузі культури, історії, архітектури, які дають можливість подальшому поглибленому вивченню даної тематики.

Ключові слова: синтез мистецтв, архітектура, дизайн, історичні етапи.

MARINA CHERNYSH

FUNDAMENTAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ARCHITECTURE IN THE FIELD OF CONTEMPORARY ART

Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture

Abstract. The article is devoted to an analytical review of the concept of «synthesis of arts in architecture». The integrity of the ideological and artistic image is determined as the basis of the concept of synthesis of arts, significant characteristics are highlighted. The main historical stages in the formation of the synthesis of arts in architecture and design of the architectural environment are analyzed. The methods and features of using various types of arts in three-dimensional design, in the design of the architectural environment are listed, taking into account the historical, stylistic, and compositional principles of the development of architecture from different eras. The forms and types of synthesis, their practical application in architectural practice are considered. The main types of combination of arts are identified, the classification of arts according to certain criteria is analyzed, the theoretical justifications for the synthesis of arts in the field of culture, history, architecture are determined, which provide an opportunity for further advanced study of this topic.

Keywords: synthesis of arts, architecture, design, historical stages.

Черныш Марина Александровна – кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры». Научные интересы: проблемы регенерации культурно-исторической среды в зонах тяготения крупных промышленных предприятий.

Черниш Марина Олександрівна – кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування і дизайну архітектурного середовища ДОНУ ВПО «Донбаська національна академія будівництва і архітектури». Наукові інтереси: проблеми регенерації культурно-історичного середовища в зонах тяжіння крупних промислових підприємств.

Chernysh Marina – Ph. D. (Architecture), Associate Professor, Architectural Planning and Design of Architectural Environment Department, Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. Scientific interests: the problems of restoration and preservation of cultural heritage in techno – contaminated industrial areas of the cities.