

В.И.Наумова
ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Архитектурно-художественное творчество – многомерная и сложноорганизованная сфера человеческой деятельности, порождающая эстетически качественно новое произведение искусства и отличающаяся своей неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. Значение архитектурно-художественного творчества в процессах становления, развития и проявления его в социально-культурной сфере трудно переоценить. Будущая самостоятельность архитектуры (её материальная и духовная сторона) зависит от творческого развития, «теории» вообще и понятия архитектурной формы в частности.

Архитектурно-художественное творчество как уникальный вид деятельности направлен на активное ценностное освоение и понимание картины мира, находящийся в зависимости от социальных, культурных, религиозных, политических, нравственных, технических, экономических и других условий. С течением времени накапливается уникальный опыт архитектурно-художественного творчества, преумножается арсенал культурного наследия, традиций и видов созидания, постоянно пополняется инструментарий методов, профессиональных приемов, средств, трансформируется мировоззрение, развивается процесс творческого мышления. Кардинально новой чертой эпохи является формирование экономики знаний, где наука, образование, производство, бизнес все больше интегрируются в целостную саморазвивающуюся систему. Закономерно меняется мир вокруг нас, предпочтения, ценности, ориентиры, восприятие окружения. Современным представлением о строении и движении материи утверждается, что окружающий человека мир системен и что системный подход к познанию и преобразованию мира является ... философским принципом, конкретизирующим диалектико-материалистический принцип всеобщей связи, он применительно к конкретным научным направлениям выступает как общенаучный, и на его основе развертывается определенная общенаучная методология.

Архитектура существует для того, чтобы обслужить общество, прежде всего, разрабатывая и планируя его пространственную инфраструктуру. Архитектурно-художественное творчество является по своему характеру социальным. Качественно новая архитектура, новая физическая среда обитания не «укладывается» в рамки критериев вчерашнего дня, общество предъявляет новые требования, она различная как по форме (материальному качеству), так и по содержанию (философии, духовному, культурно-эстетическому, социальному значению и функциональному наполнению).

Современный опыт архитектурно-художественного творчества показывает, что идет активный процесс интеграции науки и техники, по-разному происходит слияние науки, образования и практики, не отработан механизм для его сбалансированного и устойчивого процесса. В архитектуру стремительно внедряются различные области знания, активно и направленно интегрируется международная система архитектурного образования. Развитие столь масштабного процесса носит глобальный характер, стирающий территориальные и политические границы. Заметно проявляется ситуация объективно неустойчивого развития в сфере научного познания, в архитектурно-художественной практике, в архитектурном образовании, что позволяет констатировать о необходимости дальнейших научных исследований, пополнять и вносить новые теоретические обоснования принципиального понимания объекта исследования как процесса, так и самого произведения архитектурно-художественного творчества, его сущностного описания. Архитектурное об-

разование в силу специфики необходимого консерватизма, с одной стороны, не может подвергаться частым и кардинальным изменениям, которые влекут за собой, как правило, утрату в приобретенных традициях, особенности культуры. С другой стороны, наступившая новая эпоха динамичного внедрения новых достижений в науке и технике во все сферы жизни человека требует адекватного отношения к объективным условиям времени. Революционные преобразования в различных областях научных знаний, качественные изменения в архитектуре, утрата духовности и традиций на фоне нового мышления, дают основание утверждать, что существует проблемная ситуация устойчивого взаимодействия элементов детерминированной системы в новом переходном этапе как в архитектурно-художественном творчестве, так и в подготовке поколения творческой интеллигентуально мыслящей личности. Исследование проблемной ситуации современных тенденций архитектурно-художественного творчества в условиях активного внедрения инновационных технологий, их отражение на процесс архитектурного образования требует непрерывного изучения все более полного охвата факторов времени.

Существенная часть архитектурной профессии становится «все более и более многонациональной» на совершенно другом уровне институциональной и культурной сложности. Эта тенденция интернационализации создает и новый потенциал, и новые, часто беспрецедентные, проблемы. Традиционные профессиональные отношения сталкиваются с главными политическими и экономическими событиями. Во все более глобальном мире учить не только понимать, защищать и освещать архитектурное наследие в своих странах, но также понимать территориальный и культурный контексты. Нести социальную и культурную ответственность. К этому призывает и ставит проблему Международный Союз Архитекторов – ЮНЕСКО.

Очевидна необходимость объединить все многообразные стороны архитектурно-художественного творчества в единую и целостную модель, предложить собирательные определения архитектурного творчества и морфологию современного архитектурного образования, показать возможность использования теоретических моделей, методов, подходов из области других знаний как единую систему взаимодействия на основе диалектического развития природы. Многочисленные интересные публикации, актуально заявленные монографии, статьи, научные исследования, посвященные архитектуре, архитектурному творчеству, как процессу и материальному объекту, по сути не исчерпали актуальности исследования, а следовательно – не полны. Архитектурно-художественное творчество имеет богатый культурно-исторический опыт, накопленный предыдущими поколениями, где закономерности, эволюционное развитие проявляют определенную степень самостоятельности. Однако существенное описание архитектурно-художественного творчества носит разнообразный характер определений до противоречивых. Историческую значимость культурного наследия творчества мастеров архитектуры и искусства трудно переоценить, однако всегда остается лакуна для его пополнения. Современное состояние и тенденции развития архитектурно-художественного творчества как открытой системы в виде своей социально-культурной природы и субъективной основы важны и имеют большое значение. Это дает основание на новый взгляд и научно обоснованные дополнения его как самостоятельной сущности.

На рубеже второго и третьего тысячелетия произошло множество революционных изменений в культуре с наступлением эры информатизации, которая основана на «взрыве научного мышления». Научные и технические революции во многих отношениях преобразуют социальную жизнь человека. Мировая общественная система переживает период качественного обновления, революционных по своей сути изменений. Речь идет о пере-

стройке всех сфер общественной жизни, где центральным звеном является человек. Подход к исследованию таких масштабных комплексных проблем науки, ориентированный на изучение естественнонаучной и общенаучной картины мира, возникающей как квинтэссенция многовековой духовно-культурной, и собственно научной деятельности (В.П. Казначеев) рассматривался и был выдвинут непревзойденным исследователем В.И. Вернадским, который глубоко исследовал и раскрыл фундаментальные узловые моменты диалектики природы. Учение о биосфере и ее переходе в ноосферу – вершина научной мысли. Углубление исследований его материалистических философских воззрений, логики и диалектики мышления стали основой для многих ученых-исследователей различных областей знания: В.П. Казначеев, Б.М. Кедров, И.Т. Фролов, К.П. Флоренский. Решение поставленных темой проблем невозможно без знаний и учета фундаментальных исследований в области философии, естественных наук и практики, новых технологий, эти проблемы представили: А.Н. Аверьянов, А.Л. Андреев, А. Бонфи, Г.Л. Ермаш, М. Коул и С. Скрибнер, А.Г. Раппапорт, А.Д. Урсул – ученые, архитектуры, теоретики сферы образования. Проблемы теории и методологии архитектурной формы как основы архитектурно-художественного творчества в проектировании архитектуры города развернуто представлены В. Гропиусом, Ле Корбюзье, Ф.Л. Райтом, К. Танге, И.В. Жолтовским, А.А. Весниным, К. Мельниковым, М.Я. Гинзбургом, А.Э. Коротковским, А.Т. Полянским, А.В. Рябушинским, А.Г. Раппапортом, И.А. Азизян, Н.А. Сапрыкиной, Ю.И. Кармазиным, А.Ж. Абиловым, А.В. Иконникова, В.Л. Глазычева, Н.Ф. Гуляницкого.

Формирование архитектурного пространства, его особенности в аспектах многих современных наук – кибернетики, математики, физиологии, психологии представлены И. Леонидовым, Н. Милютиным, Б. Фуллером, Р. Ле Риколе, К. Линчем, Р. Арнхеймом, И.Н. Сердюк, Ш.Д. Аскаровым; архитектуры в пространстве – Альбер, Фридман, Шёффер, Мэймон, Йонас, Пинчис, Курокава. Архитекторы-новаторы, которые предвосхищают будущее снесением ясности в существующие социологические и философские концепции, охватывая архитектуру подземных, надводных, подводных, пространственных и космических сооружений, упраздняющие разграничения между изобразительными искусствами и архитектурой – Бакема, Танге, Рудольф, Аалто, Ван-Эйк, Сааринен, Ле Корбюзье, Утзон, Шарун, Райт, Чернихов. Архитектурно-художественное творчество архитекторов будущего, которые заслуживают того, чтобы принять их опыт творчества за пример – Луис Кан, Йон Йогансен, Солери; проектная группа Кандилис, Вудс и Йосич; Брюс Гофф, Энрико Кастильони, Кикутате, Шульце-Филиц, Иона Фридман, Ганс Голлейн, Иван Леонидов, Константин Мельников.

Большое значение для современной архитектурной науки, образования, практической деятельности архитектора имеет теоретическое осмысление архитектурно-художественного наследия. Значение изучения истории архитектуры, а также сведений и наличия памятников архитектуры, исчезнувших древних цивилизаций для современной науки и архитектурно-художественного творчества несопоставимо даже с их частичными утратами по различным причинам. Основой организации жизненного пространства человека являются достижения естественных наук - знания об окружающей действительности. Высказывание Норberta Винера о том, что «информация - это обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему наших чувств», лучше всего это подтверждает. Если всё мироздание можно представить в виде определенной нерукотворной качественной и количественной информации, то та часть, которая опознана наукой, может явиться основой для архитектурных объектов человека и всей его деятельности. Тогда можно осуществлять искусственные преобразования с дос-

таточной степенью уверенности в их экологической совместимости с естественными живыми формами. Диалектической сущностью архитектурно-художественного образа является единство и борьба противоречий таких понятий, как: форма и содержание, субъективное и объективное, единичное и обобщенное, чувственное – смысловое, рациональное и эмоциональное, естественное и искусственное.

Можно заметить ряд достаточно радикальных перемен в практике архитектурно-художественного творчества, которые, с одной стороны, связаны с серьезными трансформациями в научной сфере, и с другой стороны, должны постепенно распространяться на все другие области жизни. Новые науки (*sciences of complexity* - «науки о сложных системах»), включающие фрактальную геометрию, нелинейную динамику, неокосмологию, теорию самоорганизации и другие принесли с собой изменение мировоззренческой перспективы. Но главное, что позволяет объединить рассмотренные понятия, заставить максимально взаимодействовать друг с другом, формируя искусственное окружение человека – это творчество. Архитектурно-художественное творчество – важнейшая характеристика существования человека, без нее нельзя представить себе построение человеческого мира и социальный прогресс.

«Научно-технический прогресс и развитие нашего общества поставили принципиально новую задачу - научно опережающего планирования и организации систем жизнеобеспечения. Решение такой задачи не может быть выполнено в рамках и средствами отдельных научных и технических дисциплин, а возможно лишь в рамках экологии человека» (В.П. Казначеев). Дискуссия о новом направлении архитектурной науки - науке о доме человека - полидисциплинарное направление.

Архитектурно-художественное творчество архитектора органично охватывает несколько сфер социально-культурной практики, в которых обычно и изучаются проявления творчества, а также проблематика формы в архитектуре, социальных и культурологических аспектов архитектуры. Эти сферы достаточно описаны в различной терминологии, но их характер, место и соподчиненность остаются неизменными в силу многосторонней природы творчества. Традиционное разделение сфер человеческого опыта на социальную, культурную и духовную – наиболее распространенный способ такого разграничения (Н.А. Бердяев, В.С. Библер). Необходимость присутствия всех трех иерархических уровней в целостном представлении архитектурно-художественного творчества соответствует практической деятельности, ориентированной на различные мировоззренческие основания. Витрувий описывает также элементы тройственной формулой, до сих пор остающейся в лидирующем состоянии: польза, прочность, красота. Однако с феноменологическими аспектами архитектуры неразрывно связаны такие качества архитектурно-художественного творчества, как духовность, осмысленность, ценностная и культурная сообразность, гуманность, этика. Эти качества остаются ключевыми и для архитектурного образования. Они непосредственно связаны с мировоззрением как импульс гуманитарного ориентированного творчества. Архитектурное творчество – философско-диалектический процесс, содержащий в себе как интеллектуальные, рациональные, так и эмоционально-волевые компоненты. Анализ, синтез, оценка, наблюдение и опыт формируют единую аналитико-синтетическую технологию исследования.

Современные тенденции художественного творчества требуют и нового художественного мышления, в котором взаимодействие разных искусств становится явлением непрерывным и способно все человеческое окружение, всю жизненную среду общества поднять до значения синтезированного произведения искусства. Большое значение имеет совместная разработка и обсуждение актуальных теоретических проблем архитектуры как

искусства. В этой сфере имеются несомненные достижения. Профессор Ю.И. Кармазин считает, что «традиция предписывает считать архитектуру частью культуры, причем частью активной, движущей, едва ли не передовой. Архитектура включена в создание пространства человеческого обитания, его значений и смыслов. Сама архитектура уже изучается как синоним культуры в аспекте пространственного опыта, а за архитектурной деятельностью признается наличие профессиональной культуры». Компонентами профессиональной культуры постепенно становится стилем социально и профессионально ориентированного мышления специалиста, в структуре которого ценности культуры актуализированы и системно организованы. Владея им, будущий архитектор выступает как носитель прогрессивного общественного сознания, общей профессиональной культуры. Архитектурно-художественное творчество - одно из составляющих элементов профессиональной культуры, как и проектная культура, формирующаяся из системного подхода к проектной деятельности профессиональных проектных знаний и умений специалиста. Задачи, стоящие перед архитектурным образованием в свете проблем и проектов XXI столетия, не оставляют сомнений в необходимости кардинального изменения направленности образовательного процесса. Реальное решение этой проблемы - вовсе не приведение в порядок памятников, а достижение такого уровня профессионального архитектурного сознания, который гарантирует преемственность в условиях активного внедрения новых достижений в науке и технике, включает в себя представление о непрерывности культурно-исторического процесса и даёт видение профессиональному себе в этом процессе. Всё это предполагает новый подход к образованию, в некоторой степени возврат к бывшей некогда нормой профессии социально-культурной функции мышления, утраченной нашей деятельностью.

Каждый из периодов архитектуры рождал свои прорывы, свои фантастические, дерзкие проекты. Насколько они воплощались в жизнь, зависело от уровня развития техники строительства. Часто эти проекты оставались только на бумаге. Но сегодня мы вступили в такую эпоху развития, когда все возможно. Утопической (фактически) архитектуры больше нет. При желании и достаточном финансировании с помощью современных технологий можно не только спроектировать все, что угодно, но и реализовать. В этом принципиальное отличие современного зодчества. Современная архитектура, впервые за всю историю, двинулась в направлении пересмотра традиционных установок. Архитектура учится не только приспосабливаться к меняющимся потребностям общества, но и определять эти потребности. Возможность использования цифровых технологий позволила архитекторам вести активные поиски новых принципов формообразования. Борьба со сложившимися за века стереотипами мышления и принципами проектирования сопровождалась становлением генетически новой, не имеющей precedентов в истории, нелинейной парадигмы современной архитектуры, зародившейся в 90-х годах XX века. Архитектурное творчество получило мощный импульс к эволюции формы благодаря смене своей природной ментальности и обращению к естественнонаучным областям познания, опирающимся на выдвинутую в 80-х годах XX века теорию нелинейных систем. Открытие новых естественнонаучных областей знания обусловило кардинальные изменения в сложившейся системе культурных ценностей и послужило причиной к зарождению новой парадигмы архитектуры.

Успех профессиональной деятельности, архитектурно-художественного творчества зависит от знания новейших достижений философии, естественных наук (в том числе, науки о человеке), прикладных дисциплин, имеющих отношение к строительству и удовлетворению материальных и духовных запросов общества. Достижения естественных на-

ук, в частности, теоретической и практической физики дали толчок развитию прикладной деятельности в области архитектурно-художественного творчества.

Иновации в технической и теоретической сферах открывают новые возможности, позволяют более качественно преодолеть проблемы, встающие перед человеком, в первую очередь, связанные с экологией, духовностью, безопасностью, взаимоотношениями искусственного и естественного. И от того, на сколько человек научится действовать сообща во всех сферах своего творчества, применять полученные и накопленные знания и умения на практике – будет зависеть возникновение новой культуры, новой парадигмы, новых требований и отношений к окружающему пространству, отражающих современные потребности общества.

Список литературы

1. Глазычев В.Л. Эволюция творчества в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1986. – 496 с.
2. МСА – ЮНЕСКО. Международный союз архитекторов //МСА и архитектурное образование. Соображения и рекомендации. – М.: Архитектура-С, 2004. – 64 с.
3. Мельников К.С. Отдельные высказывания об архитектуре и архитектурном творчестве // Мастера советской архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1975.- Т. 2. – С. 161-162.
4. Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 248 с.
5. Генисаретский О.И. Творческая деятельность как проблема дизайна // Вопросы методологии. – 1992. – № 3-4.
6. Кармазин Ю.И. Творческий метод архитектора. Введение в теоретические и методические основы. – Воронеж: Изд. ВГУ, 2005. – 496 с.
7. Гропиус В. Границы архитектуры. – М.: Искусство, 1971. – С. 226-229.
8. Райт Ф.Л. Будущее архитектуры. – М.: Госстройиздат, 1960. – 248 с.

Получено 23.04.10

УДК 72.01+ 725

Н.В. Ситникова
ВКГТУ, г. Усть-Каменогорск

ГАРМОНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРОВ XX ВЕКА

В любой области человеческой деятельности социальные, экономические и функциональные факторы играют важную роль. Но наряду с ними следует учитывать также и другой элемент: наши эмоции. Эмоциональная жизнь в значительной степени определяется обстоятельствами, управлять которыми мы не в состоянии: тем, что мы оказались именно такими, а не другими людьми, что мы живем именно в это время, а не в другое время. Сформировавшаяся культура обуславливает выработку определенного единства сознания среди ее представителей. Развитие культуры не может происходить в отрыве от эмоциональной деятельности. Стремление к гармонии с реальным окружением объясняет тот факт, почему часть привычных, ничем не замечательных, обычных предметов приобретают значение для творчески активных художников и архитекторов современного поколения.

Почему новое движение современного искусства зародилось в Бельгии, а не в какой-нибудь другой стране на континенте? Почему именно здесь новое искусство начало впервые оказывать влияние на архитектуру и прикладные искусства? Можно отметить две причины: в 80-е годы XIX века Бельгия была наилучше развитой в области промышленно-