

Мухадиев Акимбек

ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Mukhadiev Akimbek

METHODS AND MEANS OF FORMING COMPOSITIONS OF URBAN ENVIRONMENT

УДК: 77 (545)

В статье освещаются проблемы формирования композиций в архитектурном пространстве с учетом синтеза искусств. Совокупность и выразительность пространственного облика разной степени сложности форм. А также о том, что система архитектурной среды определяет основные, ведущие тенденции архитектурно-художественного и композиционного развития специфических особенностей городской среды в архитектурном формообразовании. Отражены вопросы синтеза искусств и художественно-композиционной структуры.

Рассматриваются приемы и средства синтеза искусств в современной архитектуре городов Казахстана, такие требования как ритмическая организация, пропорций, масштабность, массивность, динамика композиций, зрительное восприятие и воздействие на человека и т.д.

The paper highlights the problem of forming compositions in architectural space with the synthesis of the arts. The set of spatial appearance and expression of different forms of complexity. And also the fact that the system defines the basic architectural environment, leading architectural and artistic trends and composition of the specific features of the urban environment in the architectural formation. Reflected the synthesis of art and art-composite structure. We consider ways and means of synthesis of the arts in contemporary architecture cities of Kazakhstan, such requirements as rhythmic organization, proportion, scale, massive, dynamic composition, visual perception and the impact on the person, etc.

Как известно, сущность новаторства заключена не только в преодолении традиции, соединении достижений прошлого и современного, но и психологического воздействия художественной формы и эстетического образа архитектурной среды на человека.

«Архитекторы древнего Востока умели прекрасно выбирать места для своих построек, гармонично синтезировать архитектурное произведение с природой. Храм возводился там, где было словно приготовлено место самой природой, и вместе с тем его спокойные строгие формы, красивые пропорции, светлый мрамор колонн, яркая раскраска контрастировали, противопоставляли здание природе» [1, с.54]. Многофакторная уникальность зодчества того периода ярко прослеживается и в процессе развития архитектурно-художественных форм городской среды современности ряда стран.

Разные периоды истории оставили нам бесчисленные примеры синтеза искусств обеспечивающие совершенство произведений, поражающих единством эмоционально выраженного идейного содержания и отточенной, гармонической, высокохудожественной формы. Примеры эти не только многочисленны, но и чрезвычайно разнообразны. Многообразие художественных средств, приемов, используемых

для выражения идеи произведения, объясняется отличием, как самих идей, так и технических возможностей, которые определяются многими факторами и, в первую очередь, социальными условиями. Тем не менее, архитектурная среда и художественная композиция характеризуется многими постоянными принципами. Эти принципы, многообразно проявляясь, проверяясь и обогащаясь в течение всего исторического развития архитектуры, приобрели характер объективных композиционных закономерностей.

Синтез искусств, возникающий на основе художественных форм и образов, есть качественно новое явление. Каждая форма, каждый объект обладает определенной совокупностью свойств, которые взятые вместе, образуют пространство как целое. Но каждое свойство или элемент объекта согласно античным представлениям: «каждая вещь есть целостность, состоящая из элементов. А элементы связаны с формой как с целостным объектом, они также взаимосвязаны между собою, всегда находятся в структурном взаимоотношении» [2, с.26]. Сложным и необходимым инструментом организации целостности пространства является композиция, которую в общей форме можно представить как средство упорядочения явлений реальности. Аспекты потребления этой реальности-функциональной, зрительной, звуковой, осязательной, интеллектуальной, определили и специфичность оценки типа целостности - по смыслу функции, по материалу и способу его организации.

Для современной архитектуры открытых и замкнутых пространств характерно многообразие стилевых поисков, концепций, творческих методологий, но среди них можно выделить органический подход, направленный на изучение и внедрение в архитектуру закономерностей живой природы с учетом синтеза искусств.

Большой диапазон объектов, созданных на основе органического подхода с природой и с окружающей средой сегодня определяется архитекторами и теоретиками, как пространствообразующие средства в архитектуре, в которой архитектурное формообразование основано на декоративность художественной формы во взаимодействии с функционально-практическим значением.

Многообразие проблем связанных с художественными аспектами организации создания синтеза искусств, его мало изученность в отечественной архитектуре и искусствознании потребовали исследования исторического развития ее формирования, с акцентом на выявлении ее художественной сути и взаимосвязи с искусством, архитектурой и дизайном

в контексте общекультурных и художественных тенденций эпохи.

Рисунок-1

Существуют закономерное изменение формы и колорита воспринимаемого образа в зависимости от актуального эмоционального состояния, а также устойчивые стилевые особенности визуального восприятия, связанные с устойчивыми характеристиками личности.

Каждый вид архитектурно-художественного произведения должен вызывать у смотрящего на него человека определенные эмоции. Человеческий глаз устроен так, что он охватывает сразу всю художественную форму или архитектурную композицию, т.е. целый ансамбль в пространстве, а не один элемент в частности (Рис.1).

Благодаря этому фактору, присущему каждому человеку, скорость восприятия во многом зависит от композиционной организованности пространства. Так же, немаловажным моментом является то, где именно на площади или на возвышенности пространства расположено произведение, какого размера основная форма, какое расстояние между зрителем и произведением, какого размера доминирующего элементы в композиций, а так же разделяются ли формы пустым пространством или нет.

Особенность архитектуры как искусства заключается в создании единства архитектурной композиции и синтеза искусств в городском пространстве из множества архитектурно-художественных форм и сооружений (Рис. 2). Их количественное соотношение к произведениям искусства в городской среде создает основу функционально-практического значения архитектурного пространства.

Рисунок 2.

Перейдем теперь к вопросу о синтезе искусств, о связи архитектуры со смежными искусствами –

живописью, скульптурой и определения визуального восприятия. О синтезе искусств создана целая литература. Необходимо выделить лишь главные моменты. Синтез искусств – это не просто живопись и скульптура, введенные в архитектуру. Это нерасторжимый союз, полное единство, возникающее в результате необходимости выявить содержание художественной формы и сооружения, создать его полноценный эстетический образ.

Не всегда синтез возникает сразу, в результате единовременного замысла и единовременной работы архитектора и художника. Мы знаем примеры, когда вначале строилось здание, а потом уже оно дополнялось живописью или скульптурной композицией и т.д. Именно такой случай мы наблюдаем в знаменитой Сикстинской капелле, где Микеланджело, создавая свою роспись, вынужден был исходить в своей композиции из сложной формы потолка ранее построенного помещения. И, тем не менее, здесь мы наблюдаем полное единство архитектуры и монументальной живописи. Представим себе площадь Республики в Алматы без комплекса фонтанов и архитектурной композицией с обелиском. Это будет простое, обычное, не обращающее на себя внимания пространство.

В процессе художественной практики, зрительного восприятия сложились и виды композиционной целостности в изобразительном искусстве, в которых взаимодействуют характерные для каждого искусства выразительные и изобразительные качества городской среды Алматы и других городов РК

В приведенных высказываниях о композиции выявляются связи и отношения функционально-смысловой и художественно-образной сторон целостности произведения искусств. Регулятором отношений этих сторон в конечном итоге выступает реальная действительность во всем ее многообразии. Вот почему социальный заказ общества является отправной позицией творчества, а достижение функционально-смысловой и художественно-образной целостности создает неповторимые и недостижимые шедевры, отражающие непрестанные поиски и находки, изменчивость и вечность искусства.

В основе синтеза искусств лежит воплощение единого идейно-художественного замысла средствами архитектуры, живописи и пластики. Каждый вид искусства обладает своими специфическими выразительными средствами, единственно присущим ему методом художественного общения.

Архитектура – это методы организации пространственных структур, создающих необходимую среду для жизни и деятельности человеческого общества. Объединяя элементы материальной и духовной культуры общества, архитектура дает его емкую, многостороннюю характеристику создавая функционально-практический смысл и выразительность декоративно-художественной формы. При этом присущие самой архитектуре средства художественной выразительности – объемно-пространст-

венная композиция, построенная на ритме и пропорциях. Гармония форм, тектоника, масштабность и неизобразительные в своей основе, выражают общественные идеалы, и даже конкретные представления, связанные с объективными факторами формирования пространственной среды. Примером этому может служить композиционное решение архитектурно-скульптурной формы «Монумент независимости» на открытых пространствах площади Республики города Алматы.

Всем известно что, единство архитектурного произведения достигается рядом композиционных и художественных средств. Простейшее средство создания единства - придание объему здания простой геометрической формы. В сложном ансамбле здания

единство достигается соподчинением: главному объему (композиционному центру) подчиняются второстепенные части здания. Композиционными средствами являются также тектоника (художественно выявленное конструктивное строение здания) и ориентация (или направленность) частей архитектурного сооружения в сторону композиционного центра.

Литература:

1. Мальцева Н.Л. «История зарубежного искусства» Москва - 1999 г.
2. Гутнов А. "Мир архитектуры". Москва - 2011 - 352 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие пер. с англ. ред. В.П. Шестаков. - Благовещенск 1999.

Рецензент: д.архит.н., профессор Козбагарова Н.Ж.
