

УДК 72.11

Е. И. Ремизова*кандидат архитектуры, профессор ХНУСА***Е. Н. Леонидова***старший преподаватель ХНУСА*

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

Аннотация: статья посвящена стилистическому методу обучения архитектурной композиции. Преподавание на основе классицистических, стилистических и формальных представлений рассмотрено в историческом развитии. Выявлено, что господствующая формальная теория композиции не охватывает весь спектр современной архитектурной практики. Доказано, что постановка стилистического мышления и освоение навыков стилизации - необходимый этап в обучении композиции студентов архитекторов.

Ключевые слова: эклектика, модерн, стилизация, архитектурное образование.

В обучении архитектурной профессии в XIX веке преобладало преподавание композиции на основе классицистических представлений. Ордерная система с ее семантикой, тектоникой и стройной системой построения в эту эпоху была главным предметом композиционной теории и практики. Идеи антропоморфизма и осмысление тектонической природы ордера в исторических стилях лежали в основе преобразования архитектурных форм по принципам классического метода композиции. На рубеже XIX-XX вв. в архитектуре начался процесс антиэклектического движения. Зародившись в модерне, он реализовывался авангардистами 20-30-х годов XX в., «причем в ореол отказа попадала не только классическая традиция, включая эклектику, но и модерн» [1]. В манифесте футуристической архитектуры 1914 г. (А. Сант-Элиа) утверждалось: «...архитектура не может быть подчинена какому-либо закону исторической последовательности. Она должна быть новой, как ново наше сознание... Архитектура сегодня создает разрыв с традицией» [2]. Его современник, философ Н. Бердяев отмечал: «Мы присутствуем при кризисе искусства вообще, при глубочайших потрясениях в тысячелетних его основах. Окончательно померк старый идеал классически прекрасного искусства, и чувствуется, что нет возврата к его образам... Все аналитически разлагается и расчленяется. Таким аналитическим расчленением хочет художник добраться до скелета вещей, до твердых форм, скрытых за размягченными покровами» [3].

В период авангарда активно развивалась архитектурная педагогика. В формализме усматривалась содержательность, идейная значимость формы. На его основе формировалась школа В. Кандинского ИНХУК (Институт художественной культуры с исследованиями искусства в сфере психофизиологического восприятия и воздействия формы на человека). Из ее участников позднее сформировался ВХУТЕМАС (А.Веснин, Н. Ладовский, В. Кринский и др.). Эта система стала основой методологической системы некоторых зарубежных школ (Баухауз), потеряв свой авангардистский пафос в период классического конструктивизма и функционализма, следующих принципам целесообразности» [4]. Необходимость творить в условиях стилового многообразия эклектики диктовала соответствующий подход в образовании архитекторов.

В конце XIX в. стилистическое моделирование было распространенным способом обучения. Но с приходом формальной теории композиции начала XX в. (ВХУТЕМАС, Баухауз) этот способ композиционной деятельности перестал преподаваться и в советское время, как практика, был утрачен. По соображениям идеологического порядка архитекторы модернизма в своей теоретической и практической деятельности ориентировались на осмысление вневременного, вечного, глобального и тех мощных преобразовательных процессов, что происходили в это время. В период позднего социализма ориентация на массовое производство в больших масштабах привела к созданию однообразной обезличенной среды, наполненной зданиями и объектами, построенными по типовым проектам. Решая предпочтительно утилитарные задачи, архитекторы были вынуждены идти по пути формальных подходов в ущерб образной составляющей архитектуры. Смысловые, образные характеристики не работали на выявление и подчеркивание индивидуальности. В настоящее время, когда заказчик часто выдвигает задачу проектирования в определенной стилистике, и слово «модерн» ассоциируется с современным представлением формы, возникает задача разведения понятий «модерн» (ар нуво, сецессия, югендстиль, либерти) и «современность», и как следствие, постановки стилистического мышления, обучения азам работы в стиле. Де факто, техника обучения работе в стилях в наших современных вузах утрачена.

Если обратиться к учебным программам в украинских архитектурных вузах, то мы обнаружим, что традиционная формальная теория композиции до сих пор процветает в современных архитектурных школах [5, 6]. Книги по дисциплине «Объемно-пространственная композиция» В. Кринского, А. Степанова и сегодня - «Евангелие» архитектурной композиции» [1]. Однако, она не отражает разных подходов и типов мышления, царящих в современной архитектурной практике. Наша современная программа обучения не

предусматривает изучения неформальных типов композиционного мышления, одним из которых является стилистический. Стилистический метод мышления не раскрыт в композиционном плане.

Ярче всего этот метод проявлялся в модерне. Модерн как стиль формировался в конце 2-й половины XIX века. Развиваясь параллельно с эклектикой, он противопоставлялся многостилью и разнообразию исторических форм эклектики. Заложенная в его основе идея создания нового стиля, искусственно сформированного путем возвращения искусства к его первородным корням, стала противовесом техницизму и рационализму рубежа веков. Модерн впервые осмысливает природу как художественную ценность, поэтому органичность, рациональность, с одной стороны, и метафоричность, декоративность, иносказательность - с другой, обуславливают разделение его на конструктивное и декоративное течения. «Витальность», как основная тема модерна, диктует выбор таких тем и сюжетов как жизнь и смерть, эмоциональное, чувственное начало в человеке, мистицизм, эротизм и др. Личности художника и заказчика - две главные ценности модерна. Особенное, уникальное ценится выше типичного, а индивидуализм становится краеугольным камнем модерна. Стремясь к символичности, мифотворчеству, стилизации природных форм, модерн формирует стилистический способ композиционного мышления и вырабатывает соответствующие ему композиционные приемы.

Популярность стилистики модерна в современной проектной практике выдвигает задачу разработки новой методики постановки стилистического мышления и освоения навыков стилизации. На кафедре основ архитектуры ХГТУСА разработана и внедрена программа преподавания «Художественных методов архитектурной композиции» [7], в которой использован историко-генетический метод представления материала и теоретико-деятельностный подход. Эта методика предполагает ознакомление с разными типами композирования в теоретическом и практическом аспектах. В частности, стилистический тип мышления представлен специальным способом изложения теоретического материала и дополнен практическими заданиями, целью которых является освоение техники работы в стиле и приемы стилизации формы. В качестве материала для работы выбираются сооружения в стиле модерн построенные в г. Харькове (рис. 1). В первой части задания проводится полный композиционный анализ архитектурного произведения и выявляется специфическая авторская манера композирования. На втором этапе студент, используя выявленные композиционные приемы и сохраняя стилистические

Рис.1 Объекты в стиле модерн в г. Харькове. «Утраты и ошибки»

особенности, разрабатывает собственный эскиз утраченного элемента здания. В лекции «Стилистический метод композиционного мышления», посвященной модерну, студентам 2-го курса предлагается произвести сравнение эклектики и модерна. Для этого составляется таблица, в которой, выстраиваются параллели между двумя стилями. В процессе ее заполнения становятся очевидны два принципиально разных подхода к архитектурному материалу и архитектурному творчеству. Работа начинается с определения временных рамок и отношения к прошлому, что ясно показывает – модерн это стиль, который появляется на утверждении идеи новаторства на основе природной аналогии. Определение ценностей и идеалов, рамок материала для рефлексии дает понять, что в модерне впервые выдвигается лозунг создания нового стиля. Ключевыми позициями здесь являются разумная рациональность и естественная гармония, присущие природе в целом, а также уникальность и неповторимость каждого ее компонента, включая человека. Поэтому, при выполнении практического задания студентом, попытка расшифровать авторский почерк архитектора основана на изучении его жизненного и творческого пути, тех факторов, что оказывали влияние на его выбор. Это - та страна и культура, семья, где он сформировался как личность, а также все, что связано с его образованием: учебные заведения, архитектурная школа, крупные мастера-наставники и собственный опыт работы под их руководством. В дальнейшем - принадлежность к тем или иным течениям или направлениям стиля, кружкам или творческим группам единомышленников, наконец, собственные теоретические постулаты. Возвращаясь к лекции, далее рассматривается

операциональный аспект, включающий процедуры осмысления, композиционный метод и композиционные приемы. Рассмотрение этих пунктов происходит с привлечением обширного иллюстративного материала. Анализ приведённых изображений также демонстрирует, что в каждом стиле формируются своя символика и свой язык. Для эклектики он многосложен и многозначен, обращён в прошлое и, главное, заимствован. В то время как, язык модерна и стилистический метод композиционного мышления изобретен, т. е. создан искусственно. И каждый мастер создает свой «словарь» архитектурных форм и приемов, свою индивидуальную манеру повествования. Завершается анализ попыткой понять, каким видят будущее архитектуры мастера этих стилей. Впоследствии, таблица дополняется сведениями о модернизме, остмодернизме и деконструктивизме. Таким образом, выстраивается логическая цепочка, позволяющая студентам увидеть модерн в генезисе – от истоков до его влияния на дальнейшее развитие архитектуры вплоть до наших дней. При этом акцент ставится не на формальной стороне архитектурной композиции, а на способе композиционного мышления архитектора.

Полученные теоретические знания служат основой для выполнения задания «Стилизация». Для анализа предлагается выбрать архитектурное произведение в стиле модерн в городе Харькове (рис. 2).

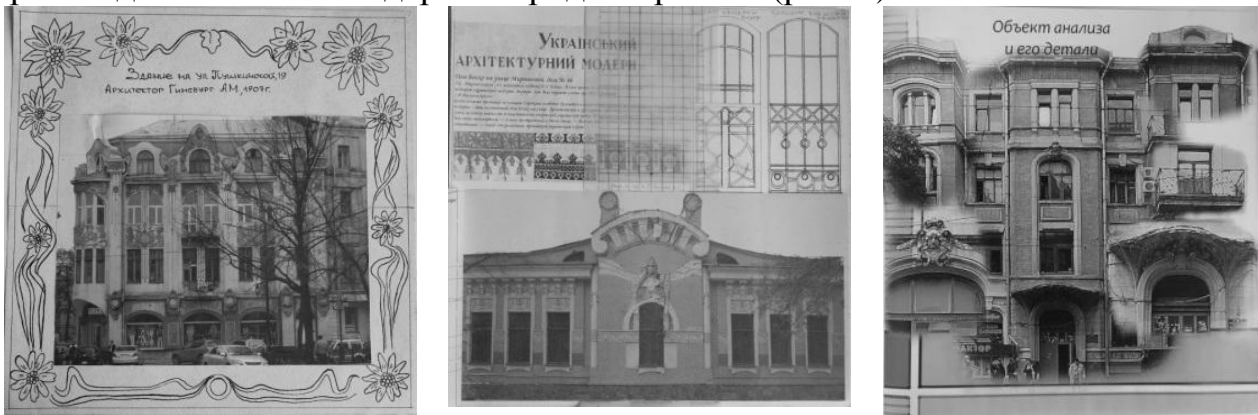

Рис.2 Ул. Пушкинская 19 (1907), ул. Мироносицкая 58 (1908)
арх. Гинзбург А. М. Ул. Сумская 41.

Это позволяет студенту познакомиться с объектом в контексте города и произвести фотофиксацию требуемых материалов. При этом необходимо выявить, какие части были утрачены: лепной декор, росписи стен или майолика, металлические решетки (балконные, оконные или дверные, ворота, парапеты). Поскольку, как правило, деятельность архитектора не ограничивается возведением одного объекта в городе, студент может познакомиться и с другими его творениями. Эта уникальная возможность разносторонне изучить авторский подход мастера к таким профессиональным вопросам, как градостроительный аспект, ансамбль, формируемый объектами,

стилевой и природный контекст, типологические и функциональные особенности, личность и предпочтения заказчика и самого мастера. Такое непосредственное «вживание» в исследуемую тему призвано облегчить изучающему задачу определения авторского стилистического метода композиционного мышления и успешно выполнить вторую - творческую часть задания. Для освоения техники работы в стиле и приемов стилизации формы, на масштабных ортогональных чертежах анализируются композиционные приемы и способы построения фасада, указываются основные элементы, входящие в композицию и способ их взаимосвязи (рис. 3).

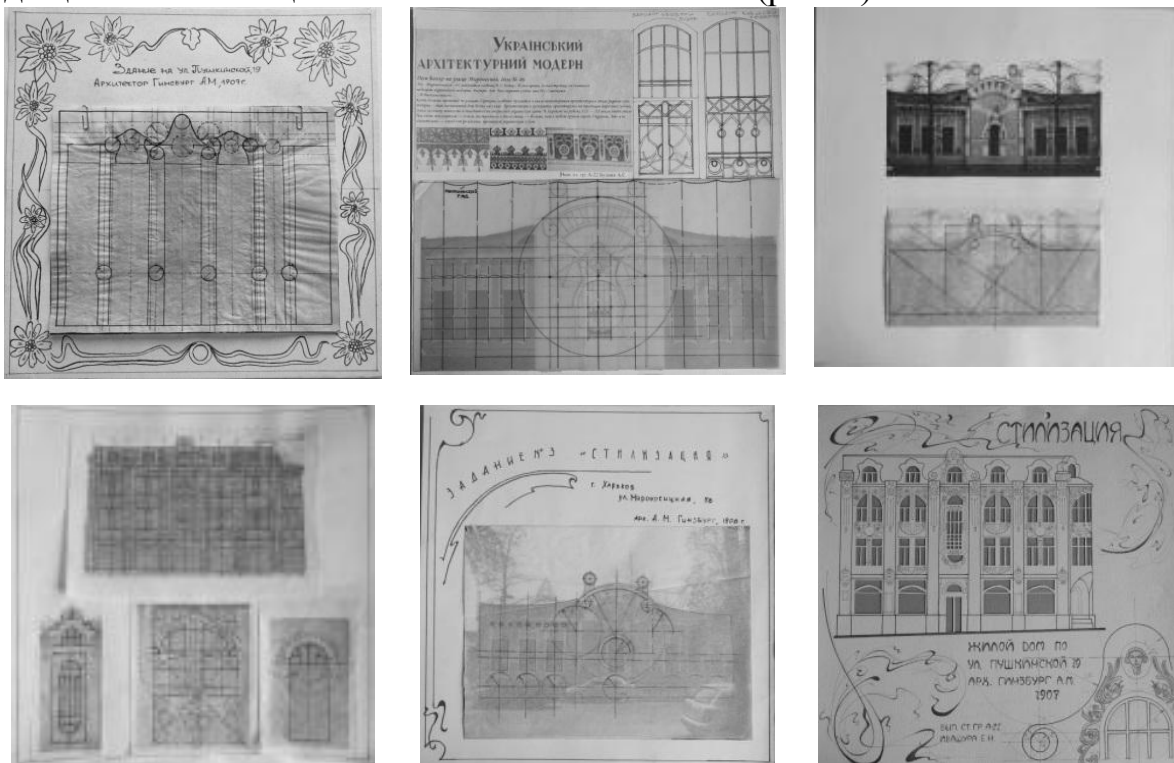

Рис.3 Композиционный анализ фасадов.

Следующий этап работы заключается в выделении ведущего формообразующего элемента и его композиционной разборке, выявлению композиционных элементов, их геометрии. Фиксируются оси, узлы и сетки. Показываются способы построения гнутых линий, радиусы и их центры, места сопряжений закономерности расчленения геометрических фигур и способы их ритмического и метрического соединения (рис. 4). Во второй части задания, сохраняя первоначальную стилистику объекта и используя выявленные приемы, разрабатывается собственный эскиз утраченного элемента здания (решетки, майоликового орнамента или лепного декора). Эта работа включает в себя нарисованный от руки поисковый эскиз, затем композиционно и геометрически осмысленный чертеж построения фрагмента и, наконец, его реалистичное изображение с учетом особенностей материала (решетка -

толщина и сопряжение металлических элементов, лепнина - характер рельефа, майолика - цветовая гамма, модуль плитки и т.п.).

Рис.4 Композиционный анализ деталей.

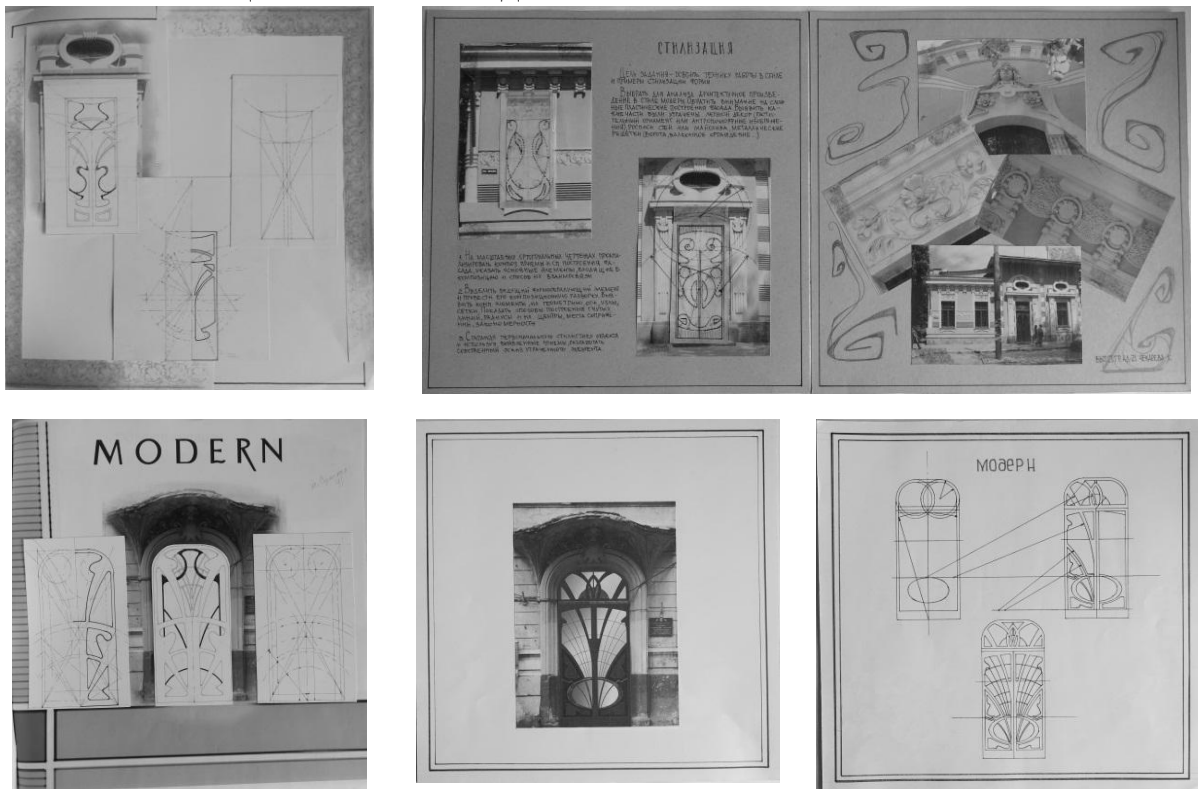

Рис.5 Варианты разработанные студентами.

После чего, предлагаемый образец интегрируется в изображение фасада, над которым проводится «восстановительная» работа (рис. 5). Такой ход позволяет оценить, насколько органично вписывается в объект предложенный вариант и, соответственно, качество проделанной работы, успешность стилистического моделирования.

Графическое задание оформляется с использованием шрифтов и декоративных элементов в стиле модерн черной и цветной тушью на листах форматом 290x290 мм.

Полученный опыт работы в стиле позволит учащимся в дальнейшем оценивать и осмысливать стилистическую специфику исторических объектов и принимать грамотные решения в условиях реконструкции зданий и среды.

Библиография

1. Леденева Г. Л. Теория архитектурной композиции: курс лекций / Г. Л. Леденева. - Тамбов: Издательство Тамб. уос.ун-та, 2008. - 80 с.
2. Мастера архитектуры об архитектуре / М.: 1972. - 256 с.
3. Бердяев Н. Кризис искусства / Н.Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. - М.: 1994. - 399 с.
4. Азизян И.А.Очерки истории теории архитектуры нового и новейшего времени / И. А. Азизян. - С-Пб.: Коло, 2009. - 656 с.
5. Иконников А. Основы архитектурной композиции / А.Иконников, Г. Степанов. – М.: «Искусство», 1971. – 224 с.
6. Тиц А. А. Основы архитектурной композиции и проектирования / А. А. Тиц. - Киев: Вища школа, 1976. – 256 с.
7. Ремизова Е. И. Художественные методы архитектурной композиции: Программа курса лекций для архитектурного факультета ХНУСА.

Анотація

Стаття присвячена стилістичному методу вчення архітектурної композиції. Розглянуто викладання на основі класицистических, стилістичних і формальних вистав в їх історичному розвитку. Виявлено, що пануюча формальна теорія композиції не охоплює весь спектр сучасної архітектурної практики. Доведено, що постановка стилістичного мислення і освоєння навиків стилізації - необхідний етап у вченні композиції студентів архітекторів.

Ключові слова: Еклектика, модерн, стилізація, архітектурна освіта.

Annotation

The article is devoted the stylistic method of teaching of architectural composition. Teaching is considered on the basis of classicisticheskikh, stylistic and formal presentations in their historical development. It is exposed, that the dominating formal theory of composition does not engulf all spectrum of modern architectural practice. It is well-proven that raising of stylistic thought and mastering of skills of stilizacii is the necessary stage in teaching of composition of students of architects. Keywords: Eclecticism, modern, stilizaciya, architectural education.