

УДК 72.01

А. Г. Карпенко, Т. М. Потокينا

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ДУХОВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Тема, поднятая в статье актуальна и неисчерпаема. Ключ эмоционального подхода к проблемам архитектурного творчества открывает новые аспекты восприятия и оценки творческих явлений архитектурной практики и позволяет переосмыслить многие устоявшиеся творческие суждения. Вопрос эмоционально-эстетического содержания архитектуры состоит в кругу наиболее актуальных проблем.

К л ю ч е в ы е с л о в а: эмоциональное содержание архитектуры, гармония, художественный образ, комфортная среда.

Theme is relevant and inexhaustible. The key of emotional approach to architectural work opens up new aspects of perception and evaluation of creative phenomena of architectural practice and allows us to rethink many of the established artistic judgments. The issue of emotional and aesthetic content of architecture is one of the most acute problems.

К е у w o r d s: emotional content of architecture, harmony, word picture, comfortable atmosphere.

Архитектура XXI в. резко отличается от всего, что было создано на протяжении всей истории человечества. Стремительное развитие общества, урбанизация и индустриализация строительного производства, совершенно новые условия проектирования и восприятия архитектурных ансамблей, отдельных зданий, новые требования к их эстетическо-художественному облику и функциональному содержанию — все это дает толчок новым направлениям в архитектуре.

С ростом численности населения значительно меняется образ городов и архитектурных сооружений. Появились своеобразные дома — маленькие города, точнее, количество их значительно возросло по сравнению с предыдущими годами, возникли гигантские мегаполисы, в городах — микрорайоны, промышленные зоны, колоссальные торговые центры, подземная и надземная дороги, возросла этажность домов, развивается индустриальное домостроение и типовое проектирование — все это приводит к росту монотонности, однообразия наших городов. В современной архитектуре возросла анонимность и обезличенность. В связи с этим резко обострилась проблема образности и эстетики в архитектуре [1]. Представление об архитектуре, о ее задачах, ее роли в жизни общества, о том, какую направленность должно иметь творчество зодчих, меняется на глазах. Одни склонны придавать большее значение практической стороне архитектуры, другие — ее специфике как особому виду искусства, третьи стремятся к органичности жизненной среды обитания человека. Отсюда и различные направления в архитектуре: от традиционных до экспериментальных.

Архитектор, прежде всего, связывает эти решения с обеспечением комфорта для людей и заботится о том, чтобы постройки удовлетворяли эстетическим требованиям. Архитектура в данном случае преследует двуединую цель — практичность и красота, при этом архитектор должен обеспечить оп-

тимальное решение и того, и другого, при этом архитектура должна создавать выразительность, красоту, психологически и эстетически комфортную среду.

Создавая искусственную среду как основу человеческой жизнедеятельности, архитекторы стремятся к оптимальному решению, при этом они руководствуются не только законами целесообразности, но и законами искусства. «Мы всегда должны начинать с того, чтобы считать архитектурное сооружение произведением искусств, а архитектора художником. Постройки и строители — это нечто другое, очень почетное, но иное», — говорил известный архитектор Д. Понти.

Архитектура — явление сложное, которое, безусловно, сохраняет за собой позиции доминирующего вида искусств. Архитектурный образ сам по себе обязан иметь огромную силу эстетического воздействия, необычайную возможность волновать человека и формировать его настроение. При этом образ здания или ансамбля должен рассказывать о наших эстетических вкусах не меньше, чем, например картина или объект дизайна.

Архитектурные сооружения служат нам для практического использования и в то же время являются или, по крайней мере, должны являться произведениями искусства. Нельзя забывать о практических задачах архитектуры, смотреть на нее только как на вид искусства — это значит игнорировать насущные жизненные интересы людей. Но недооценивать задачи архитектуры как искусства — другая крайность, которая приводит к серости и монотонности нашей окружающей среды.

Все, что нас окружает, оказывает воздействие на наше восприятие, поведение и мышление. Среда, в которой живут люди, является одним из важнейших факторов, формирующих мировоззрение, многие нормы поведения, поскольку мы проводим жизнь, прежде всего, в среде, созданной руками человека, и она формирует личность и наши эстетические вкусы.

Архитектура окружает нас постоянно и ее образы обладают большой силой психологического воздействия. Без преувеличения можно сказать, что архитектура — самое близкое человеку искусство, поэтому важно понимать и воспринимать архитектуру как произведение, созданное на века. Этому способствуют знание ее истории, представление о богатстве и многообразии архитектуры разных стран и эпох, ведь архитектура самым тесным образом связана с жизнью и историей своего времени. Любое пространство, в котором работает архитектор, уже изначально организовано природой, и всегда эта организация прекрасна. Задача архитектора — развить и обогатить это пространство, но не кардинально переделывать. Архитектура должна естественно «соответствовать той земле, на которой она родится», как соответствует этой земле и природа, и глубинная культура населяющего ее народа. Только в гармонии архитектуры с природой, породившей самого человека и его культуру, мыслится дальнейший путь развития строительной деятельности человечества на земле.

Искусство всегда несет в себе нравственные ценности для будущего человечества, и оно является незаменимым средством осмысления моральных проблем, нравственного воспитания, духовного развития, возбуждает силу образного творчества [2].

Эстетике свойственно нести знания, заставлять людей действовать, она возбуждает сознание, заставляет переживать прекрасное и трагическое, вводит людей в мир красоты и правды; она решает задачи гармонического всестороннего развития личности, ей принадлежит заслуга открытия многообразия гармонических отношений человека с миром. Гармония при этом выступает неотъемлемой характеристикой эстетического идеала общественного развития. «Нет красоты ни в чем без гармонии» — говорил Платон, формируя принципы эстетики.

В области архитектуры этап поиска собственного художественного мировоззрения, отличного от всего ранее накопленного в мире, является, с нашей точки зрения, своеобразным «доказательством от противного». Он показал, что отрыв архитектуры от истории губителен, ведь искусство не поддается рационализации, но при этом не все полезное прекрасно и процесс творчества таинственен и сложен.

Архитектура всегда была и конструктивной, и функциональной, так как не было в истории архитектора, который бы сознательно строил неудобно и непрочно. Форма есть непременно конструктивное выражение функции и формообразование нельзя рассматривать как выражение процессов, не имеющих отношения ни к функции, ни к конструкции. При этом важна цветовая составляющая архитектуры, которая строится на принципах эстетики.

Безусловно, всякое произведение архитектуры должно быть наделено чертами современности. Проверку временем способно выдержать лишь то, что несет в себе, кроме черт современности, еще и черты вечности. Под современностью, строго говоря, следовало бы понимать все то, что создано человечеством, что необходимо ему сегодня в его нравственном самосовершенствовании. Если принять эту точку зрения, то мы должны будем признать, что многое из того, что рождено в достаточно отдаленные времена, нам сегодня ближе и нужнее, чем иные продукты современной реальности.

Польза, прочность и красота — классическая формула, выдвинутая Витрувием, которая лежит в основе многих теоретических работ по архитектуре, актуальная до сих пор. Архитектура как искусство появляется там, где возникает нечто такое, чего нет ни в конструкции, ни в строительном материале, ни в самом здании. Важно, чтобы утилитарная польза превратилась в духовную. Именно это делает архитектуру искусством [3].

Но архитектура становится таковой лишь тогда, когда служит не только заслоном от ветра, но и... храмом. Храмом, в котором бережно заключена красота человеческая [3]. Искусство формирует, совершенствует проявляющуюся в нем универсальную человеческую способность — творчество, которая, будучи развитой, реализуется в любой сфере социальной деятельности — и в науке, и в политике, и в быту. И здесь нельзя недооценивать задачи архитектуры как искусства, ведь художественные образы архитектуры оказывают воздействие на сознание людей, являясь важной составной частью культуры. Архитектура выявляет эстетические особенности времени, она формирует внутренний мир человека, его мировоззрение, его культуру и мораль, его жизненные позиции, дает понимание пластики, ритма, цвета, структуры, то есть того, без чего человек не может существовать, потому что это является формой его бытия в пространстве и во времени.

Неразрывная связь времен необходима во всех областях жизни, в том числе и в градостроительстве, где главные усилия направляются на освоение прогрессивных творческих методов, заложенных в художественном наследии многих веков. Вся история архитектуры, которую с полным правом называют каменной летописью, очень четко и последовательно своими специфическими средствами отражает историю смены общественных формаций. Человек научился возводить строения и стал создавать так называемое архитектурное пространство для процессов человеческой жизнедеятельности.

Таким образом, вопрос о духовной сущности человека, о гармонии окружающей среды, об эстетическом воздействии цвета и в итоге о создании комфортности окружающей нас архитектурной среды не риторический, он особенно актуален в век технических инноваций и многочисленных архитектурных достижений. А вопрос духовности и мастерства стоит в прямой связи с личностью художника, архитектора, дизайнера, с его ответственностью и пониманием всех современных достижений в области градостроительства и дизайна архитектурной среды.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Мартынов Ф. Т.* Философия, эстетика, архитектура : учеб. пособие для вузов по спец. «Архитектура», «Дизайн арх. среды» / Урал. гос. арх.-худож. акад. Екатеринбург, 1998. 534 с.
2. *Карпенко А. Г., Потоккина Т. М.* Эстетика искусства как одна из составляющих архитектуры // Проблемы образования в современной России и на постсоветском пространстве : сб. ст. XVI Международной науч.-практич. конф. Пенза : Приволжский Дом знаний, 2010. 120 с.
3. *Борисовский Г. Б.* Красота и польза в архитектуре / Ин-т истории искусств. М. : Стройиздат, 1975. 129 с. : илл.
1. *Martynov F. T.* Filosofiya, estetika, arkhitektura : ucheb. posobie dlya vuzov po spets. «Arkitektura», «Dizayn arkh. sredy» / Ural.gos. arx.khudozh. akad. Ekaterinburg, 1998. 534.
2. *Karpenko A. G., Potokina T. M.* Estetika iskusstva kak odna iz sostavlyayushchih arkhitektury // Problemy obrazovaniya v sovremennoy Rossii i na postsovetskom prostranstve : sb. st. XVI Mezhdunarodnoy nauch.-praktich. konf. Penza : Privolzhski Dom znani, 2010. 120 s.
3. *Borisovski G. B.* Krasota i polza v arkhitecture / Ih-t istorii iskusstv. M. : Stroyizdat, 1975. 129 s. : ill.

© Карпенко А. Г., Потоккина Т. М., 2011

Поступила в редакцию
в июле 2011 г.

Ссылка для цитирования:

Карпенко А. Г., Потоккина Т. М. Эстетическое восприятие архитектуры как неотъемлемая часть духовно-эмоциональной жизни человека // Интернет-вестник ВолгГАСУ. Сер.: Политематическая. 2011. Вып. 3(17). Режим доступа: www.vestnik.vgasu.ru.