

УДК 008: 168

DOI: 10.17223/22220836/37/6

А.П. Петренко

РОЛЬ СИНТЕЗА ИСКУССТВ В СОЗДАНИИ УНИКАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА

Целью данного исследования является определение принципа формирования неповторимого архитектурного облика города и особенностей влияния синтеза искусств на создание гармоничного образа зданий. Для достижения поставленной цели исследование базируется на методологии системно-структурного подхода, с применением метода аналитического рассмотрения изучаемого материала. Вместе с тем для полного освещения проблемы применен комплексный подход к изучению материалов, так как становится очевидной общекультурная значимость предмета исследования – синтез искусств как основной принцип создания целостно-структурированной и гармоничной архитектурной среды города.

Ключевые слова: синтез искусств, архитектура, пространство, город, архитектурный облик.

Проблема изучения архитектурного пространства города в настоящее время не перестает быть актуальной темой в социокультурных исследованиях российских и зарубежных ученых. Рассматривая городскую среду, ее архитектурные формы, семантику улиц, площадей, зданий, необходимы условия семиотического понимания текста – изучение синтеза искусств как метода формирования данного текста в архитектурном облике города.

Разработка общей теории и методики изучения современного архитектурного пространства города в научных исследованиях видится своевременной, так как понятийный аппарат, механизмы его функционирования на сегодня требуют предметного анализа. С другой стороны, синтез искусств как принцип формирования архитектурного облика города и применяемый при создании архитектурных сооружений имеет двоякую трактовку: синтез служит основным методом творческого процесса и используется как специфическая форма органического соединения различных видов искусств.

На наш взгляд, синтез искусств как специфическая форма организации городского пространства не может быть вне композиционного синтеза как метода творчества. При создании неповторимого и гармоничного архитектурного облика города, по нашему мнению, обе трактовки данного явления уместны и необходимы. В связи с указанным выше утверждением целесообразно определить основными задачами исследования следующие:

- подробное рассмотрение архитектурного пространства города и его составляющих;
- определение особенностей влияния синтеза искусств на формирование целостно-структурированной архитектурной среды города, в частности, на его архитектурный облик.

Источниками исследования стали методологические и теоретические положения в области семиотики города Ю.М. Лотмана. Исследованию проблем эстетической организации городского пространства и взаимодействия архи-

тектуры и других видов искусств посвящены работы Е.Б. Муриной и Г.П. Степанова. Д.А. Надырова изучает особенности формирования архитектурного облика города.

Работа М.В. Дуцева «Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре» посвящена концепции художественной интеграции и проблеме синтеза искусств в новейшей архитектуре. В данном исследовании предложен авторский научный подход к достижению целостности архитектурного произведения, архитектурной среды на основе изучения творчества мастеров архитектуры начала XXI в. [1].

Труды Д.С. Берестовской раскрывают понятия «синестезия» и «синтез искусств». Исследователь утверждает, что именно синтетическое восприятие объясняет гармоническую уравновешенность, ритмичность композиций, внутреннюю слаженность произведений [2. С. 3].

Исследования В.Г. Шевчук посвящены анализу культурного пространства Крыма начала XX в., нашедшего воплощение в синтезе искусств творческих достижений его выдающихся представителей. Автор работы обращается как к теоретическим, так и художественным текстам деятелей авангарда Серебряного века русской культуры [3. С. 86].

Тем не менее синтез искусств и его роль в формировании архитектурного облика города до сих пор не получили культурологического осмысления.

Проблема, с которой сталкивается исследователь города, – широкий спектр понятийного аппарата. Поэтому для реализации поставленной задачи акцентируется внимание на различии понятий «городское пространство», «архитектурное пространство», «архитектурный облик» и «архитектурный образ» в контексте изучения синтеза искусств. Для определения роли синтеза искусств в формировании архитектурного облика города мы подробно рассматриваем понятия: «синтез искусств», «город» и «архитектурный облик».

В разные исторические эпохи в художественной культуре наблюдалось превалирование одного вида искусств над другими, а в определенный промежуток времени центральное место занимал синтез искусств. Существуют различные теории синтетического художественного восприятия мира, изложенные великими художниками, композиторами, поэтами, такими как Леонардо да Винчи, Уильям Моррис, Рихард Вагнер, Иоганн Гете, Фридрих Шиллер и др. Однако сама проблема синтеза в искусстве до сих пор недостаточно изучена и выявлена в современном культурном пространстве города.

Синтезу искусств еще в эпоху Возрождения придавали огромное значение, хотя на тот момент еще не существовало такого термина. По словам Ф. Шлегеля, произведения великих мастеров «дышат духом смежных искусств» [4. С. 254]. Однако эти идеи были непосредственно связаны с реальным опытом монументального искусства, игравшего в жизни итальянского общества той эпохи важнейшую роль. В XVI–XVII вв. были разработаны общие принципы соединения искусств в едином архитектурном ансамбле. В живописи, создающей иллюзорное пространство, и в скульптуре, существующей в архитектурном пространстве, изобразительная форма, не утрачивая своего реального содержания и относительно независимого бытия, приобретает определенные черты условности, связанные с монументальным и декоративным назначением произведения.

С XIX в. большое значение придается синестезии, зрительно-слуховым соответствиям. По словам Д.С. Берестовской, феномен «синестезия» является формой взаимодействия в полисенсорной системе восприятия, опираясь на межчувственные связи – психологическая соотносимость цвета, звука, слова, формы, тактильных вкусов и обонятельных ощущений [5. С. 5]. Исследователь утверждает, что нельзя выделить сферу «живописного», «музыкального», «поэтического» или «пластического», так как каждое из искусств потенциально содержится в другом. Язык же искусства в целом представляется как единая стихия общего художественного мышления.

Стиль «модерн» на рубеже XIX–XX вв. был во многом результатом сознательного культивирования идеи синтеза искусств, одной из центральных в художественном самосознании эпохи [6]. Художники, скульпторы, поэты и композиторы разрабатывали синтетичность художественной формы, совмещающей в одном искусстве возможности многих видов.

Следует отметить, что архитектура и монументальное искусство создают архитектурно-художественный синтез, в котором живопись и скульптура, выполняя собственные задачи, также расширяют и истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство, средствами которого создается предметная среда, окружающая человека, а также нередко произведения станкового искусства. Таким образом, современное искусство почти полностью демонстрирует различные уровни художественного синтеза между различными видами искусств, к которым присоединяются современные научные технологии в различных отраслях знаний. Синтез искусств существует в современном художественном пространстве и культурной среде. Если утверждать, что живопись царствовала в эпоху Ренессанса или музыка – в эпоху Романтизма, то сегодня мы являемся свидетелями нового философско-социального обобщения, проявления современных проблем жизни и человеческих отношений через синтетическое сочетание, ранее невозможных компонентов культурно-технической среды в искусстве.

Компьютерный дизайн и компьютерное искусство, современная архитектура, которая сама по себе является синтезом в синтезе, в сочетании с музыкально-звуковым оформлением и современными мультимедиа технологиями и компьютерными программами представляют культурное пространство современного общества. Анализируя среду существования современного человека, можно предположить, что среда суперсинтетична и, как никогда ранее, соединила в себе искусство во всех его проявлениях и повседневный бытовой ритм.

Современный город является самым ярким проявлением, «заказчиком» и «потребителем», а также создателем «гиперсинтеза» нового «технологического искусства», что является качественно новым этапом в развитии человеческой цивилизации. По определению Ю.М. Лотмана, *город – семиотическое пространство культуры, особая форма функционирования культуры, сложный семиотический механизм, который устанавливает гармоничные отношения между личностью и внешним миром, являясь целостным архитектурным пространством с определенными границами* [7. С. 325].

Современная городская среда – крупнейший синтезатор всех уровней существования человека в его творческих проявлениях. Комплексное форми-

рование среды осуществляет органический сплав средств выразительности различных искусств, позволяя им пребывать в достаточной свободе друг от друга. При осмыслении среды получается, что произведением искусства становится и сама жизнь, поскольку «среда» включает в себя обживание и переживание материального наполнения пространства.

Следовательно, центральным становится вопрос о семантике городской среды. Сам критерий выделения различных сред зачастую лежит в области семантики, соответственно в качестве одной из главных составляющих в ней является «память» места, образ места, а значит, речь идет о синтетическом образе культурного континуума. Такая постановка вопроса выявляет проблему взаимодействия искусств не столько с точки зрения исторических процессов, сколько с позиции, воздействующей на сознание, и актуальной реальности как таковой. «В семантическом синтезе пространство и время являются темами, которые формируют синтетический образ» [8. С. 83].

Для определения роли синтеза искусств в формировании архитектурного облика города рассмотрим данный феномен с точки зрения архитектурного пространства города.

Формирование архитектурного пространства, по словам Ю.М. Лотмана, отображает историю развития и функционирования города с его социокультурными процессами. Данный феномен обладает универсальным свойством единства и является совокупностью архитектурных объектов, находящихся в границах городского пространства.

Архитектурный облик любого города – это многолетний труд многих людей: зодчих, архитекторов, художников, скульпторов и, наконец, простых рабочих, воплощавших в жизнь сотни замыслов. Вслед за Д.А. Надыровой архитектурный облик мы определяем как *реально существующую архитектурно-пространственную структуру города со своей фоновой застройкой, яркими доминантами, своеобразным сочитанием архитектурных ансамблей, комплексов, общественных, жилых, промышленных и хозяйственных построек, озеленением и благоустройством* [9. С. 33].

Как отмечает В. Ракова, архитектурный облик включает разные элементы, а его качественные характеристики проявляются через здания, улицы, площади и др. [10]. Таким образом, мы можем утверждать, что построенное новое архитектурное здание, или установленный памятник, или фонтан вносят изменения в архитектурный облик города и меняют его семиотическую структуру.

Создание архитектурной композиции города – это процесс, идущий от общего к частному. Особенностью композиции города является то, что она воспринимается не сразу, а постепенно, по мере раскрытия перед человеком элементов городской архитектуры: перспектив улиц, площадей и зданий. Во многих случаях в раскрытии архитектурно-композиционного образа города большую роль играют силуэты и панорамы города. Акцентами, узлами городской композиции являются архитектурные ансамбли. В градостроительстве ансамбль – *гармоничное единство пространственной композиции города*.

Таким образом, в архитектурно-художественном отношении *архитектурный облик города – это многослойная сложнейшая композиция*. Так как под синтезом искусств мы понимаем гармоничное сочетание различных видов искусств в органичное, художественное целое, обладающее новым качеством по

отношению к каждому входящему в него искусству, следовательно, один из основных его признаков – быть главным принципом сочетания основных составляющих архитектурного облика в целостной композиции города.

Архитектурно-художественные качества композиции города выражаются в гармоничности его архитектурного облика, т.е. в определении и порядке пространственной согласованности застройки в пределах отдельных частей города или города в целом.

Выразительность архитектурного облика города зависит от степени совершенства архитектурно-пространственной композиции, от использования таких средств пространственного упорядочения городской застройки, которыми можно решить современные задачи – добиться ярких индивидуальных, запоминающихся черт, отличающих данный город от других.

Между слагаемыми городской среды нередко возникают сложные противоречивые взаимоотношения. Синтез искусств служит средством гармонизации архитектурного пространства, что включает приемы колористического, пластического и ритмического контрастов. Происходит эстетическая организация среды с помощью взаимодействия различных видов искусств. Таким образом, синтез искусств организует архитектурное пространство и создается уникальный и неповторимый архитектурный облик города.

Индивидуальный облик здания зависит от конструкции наружных стен, от расположения архитектурно-конструктивных элементов. Имея характерный, контрастирующий с рядовыми домами, как правило, вертикальный объем, оригинальные формы и силуэт, высотные здания могут играть особую роль в визуальном восприятии архитектурного облика города, оказывая значительное влияние на восприятие человека. Учитывая это, их можно успешно использовать в качестве композиционных акцентов на площадях, улицах или в панораме района. Но вместе с тем необходимо помнить, что их архитектурные качества должны отвечать эстетическому восприятию среды.

Архитектурно-художественные приемы подразумевают использование архитектурных деталей и средств композиции, усиливающих ее эмоциональную выразительность, включая подходы к использованию цвета, освещения, а также различных видов искусств. Кроме того, следует учитывать ряд факторов, обусловленных архитектурными характеристиками прилегающей застройки, в том числе объектов монументального искусства (памятники, фонтаны, элементы скульптурной или металлической пластики), которые включены в архитектурный облик города.

Результатом работы над архитектурно-художественным обликом здания является архитектурная композиция, которая при восприятии объекта создает впечатление о нем. Построение объема, композиция фасадов, художественное решение деталей должны создавать гармоничное сочетание всех видов искусств в целостное архитектурное произведение. Индивидуальность облика обусловлена стремлением архитекторов, скульпторов, художников с помощью различных видов искусств создать архитектурный объект как новое неповторимое и запоминающееся строение.

В современной архитектуре часто преобладают персональные авторские концепции, каждая из которых представляет уникальное единство способов мировосприятия, художественных посылов и методов, выраженных в индивидуальном творчестве мастера, который на основе синестезии «рождает»

свой пластический «язык» и создает целостность архитектурного произведения. К сожалению, часто можно видеть, как в погоне за оригинальностью авторы забывают об одном из основных законов архитектуры – гармоничном сочетании видов искусств, превращая его в скульптуру, порой совершенно не отвечающую характеристикам целостного произведения. Следовательно, принятие того или иного решения по эстетическому вопросу может проводиться только на основе анализа оценки воплощения синтеза искусств в архитектурном облике города, исходя из цели гармоничного взаимодействия нового здания в сложившееся окружение.

Как утверждает А.В. Юдина, залог красоты архитектурного сооружения – гармония, взаимодействие, сбалансированность, сомасштабность, пропорциональность, единство времени и места, формы и содержания, единичного и всеобщего [11. С. 358]. Данная интеграционная многослойность заложена в творческом потенциале, в авторской архитектурно-художественной концепции, которая рождает диалог между мастером и его произведением, архитектурными объектами в городском пространстве (современными и историческими), направлениями и видами искусств. Следовательно, такой диалог по средовому, функциональному и образно-символическому взаимосвязанным направлениям реализуется путем синтеза искусств.

Проектирование нового произведения архитектуры должно ориентироваться на соответствующее создание уникального образа сооружения, приобретающее новые качества методом художественно-символического формообразования и архитектурно-художественной целостности. Применение витражей в архитектуре придает внешнему виду здания индивидуальный характер, скульптурная пластика – особую архитектурную выразительность, декоративно-прикладное искусство – организацию внутренних пространств, скульптурные произведения – связь архитектуры с внешней средой, замкнутость или открытость во внешнее пространство.

Найти уникальный образ здания – одна из важнейших задач архитектора. В нем должны получаться отражение специфические социокультурные особенности региона и его традиции. Разнообразие в формах и материалах также способствует его уникальности. Художественная выразительность архитектурного образа достигается и ритмом – определенным повторением отдельных деталей и частей сооружения (колонн, балконов, эркеров и т.д.), и контрастом – резким выделением главных или иных частей здания. Большое значение в создании неповторимого архитектурного образа здания или сооружения имеют соразмерность частей (система пропорций), масштабность, фактура, цвет поверхности, игра света и тени. Синтез искусств как творческая концепция, которая является синтезирующим ядром и способом воплощения целостного произведения в материальной действительности, позволяет создать новый «язык» архитектурного произведения, который способен объединить авторскую концепцию, социальные запросы, функциональные и художественные послы, дух места и ощущение времени.

Сегодня в условиях постоянной трансформации городского пространства и возникающих при этом изменений в архитектурном облике города архитектор, художник и скульптор в своей деятельности сталкиваются с ландшафтной архитектурой. В наши дни творческое содружество художника и ландшафтного архитектора приобрело новое содержание. Следует отметить,

что такое содружество помогает полнее и точнее передать красоту окружающей нас природы. Синтез природы и искусства – одна из интереснейших проблем ландшафтной архитектуры современности – имеет глубокие корни в истории развития мировой культуры.

Таким образом, архитектурное пространство города обладает универсальным свойством единства, что создает предпосылки для осуществления синтеза искусств как органичного соединения различных видов искусств и является объединяющим фактором архитектурных объектов города, находящихся во взаимодействии между собою.

Выводы. В результате проведенного исследования мы можем сделать вывод, что синтез искусств является основным принципом формирования уникального архитектурного облика города. В процессе изучения взаимодействия составляющих целостно-структурированного произведения – искусственной среды города (исторической и современной архитектуры, монументального искусства и элементов ландшафтного дизайна) синтез искусств служит основным методом творческого процесса и используется как специфическая форма органического соединения разных видов искусств. С помощью синтеза искусств создается гармоничное единство улиц, скверов, зданий и произведений монументального искусства в городском пространстве, формируя при этом уникальный архитектурный облик города, который является объективно существующим пространством для осуществления.

Также синтез искусств является методом создания гармоничного и целостного образа здания. Значение архитектуры зданий, их влияние на эстетические качества городской среды диктуют целесообразность оценки их архитектурно-художественного облика. Это позволило бы обеспечить необходимую корректировку проекта в процессе его разработки и в конечном итоге повысить привлекательность будущей застройки.

Литература

1. Дущев М.В. Концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре. Нижний Новгород: ННГАСУ, 2013. 233 с.
2. Берестовская Д.С. Экфрасис и (или?) синтез // Уникальные исследования XXI века / под ред. С.В. Кузьмина. Казань, 2015. № 7. С. 30–38.
3. Шевчук В.Г. Авангард в Крыму // Культура народов Причерноморья : научный журнал. Симферополь : Межвузовский центр «Крым», 2014. № 273. С. 85–89.
4. Шлегель Ф. Памятники мировой эстетической мысли. М. : Искусство, 1967. 254 с.
5. Берестовская Д.С., Шевчук В.Г. Синтез искусств в художественной культуре. Симферополь : ИТ Ариал, 2010. 230 с.
6. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М. : Искусство, 1978. 395 с.
7. Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города. СПб. : Академический проект, 2002. 765 с.
8. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М. : Искусство, 1982. 192 с.
9. Надырова Д.А. Особенности формирования архитектурного облика Казани конца XIX – начала XX в.: к постановке проблемы // Известия КГАСУ. 2014. № 2 (28). С. 32–37.
10. Ракова В.Б. Архитектурный образ сибирского города в графике XVII – начала XIX века. Красноярск, 2005. 332 с.
11. Юдина А.В. Архитектурный облик городов Центральной России в аспекте геометрических форм // Ярославский педагогический вестник. 2015. № 4. С. 354–361.

Anastasia P. Petrenko, Tavrida National Academia of Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky (Simferopol, Russian Federation).
E-mail: petrenko.ap@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye – Tomsk State University Journal of Cultural Studies and Art History, 2020, 37, pp. 44–52.

DOI: 10.17223/2220836/37/6

THE ROLE OF ARTS SYNTHESIS IN THE CREATION OF A UNIQUE ARCHITECTURAL CASE OF THE CITY

Keywords: arts synthesis; architecture; space; city; architectural appearance.

In recent years, interest in the sociocultural processes taking place in the urban space has been increasing and attracting the attention of researchers. Intensive development and urban development actualize a number of problems related to the preservation of the cultural environment of the city and its architectural appearance. The study of the arts synthesis in the architectural appearance of the city today is an urgent topic in scientific research. This phenomenon in the architectural space, as a dialogue of various arts, implies the creation of a qualitatively new artistic image of buildings and unique appearance of the city as a whole. Also, the arts synthesis is seen as a process of harmonious combination of modern and historical architecture, where interaction occurs at the level of constructive elements of the architectural and spatial environment of the city.

The relevance of this study is due to insufficient knowledge of the role of art synthesis in the formation of the architectural space of the city, which contributes to the creation of a unique architectural appearance.

The purpose of this study is to determine the principle of the formation of the unique architectural appearance of the city and the peculiarities of the influence of art synthesis on the creation of a harmonious image of buildings. To achieve this goal, the research is based on the methodology of the system-structural approach, using the method of analytical analysis of the material being studied. At the same time, a comprehensive approach to the study of materials is used to fully illuminate the problem, as the general cultural significance of the subject of research becomes evident – the synthesis of the arts as the main principle of creating an integrated structured and harmonious architectural environment of the city. The object of the study is the architectural appearance of the city.

The prospect of research in this direction is to determine the mechanisms of influence of such phenomena on the formation of the cultural space of the city.

To realize this task, attention is focused on the distinction between the concepts of “urban space”, “architectural space”, “architectural appearance” and “architectural image” in the context of studying the art synthesis. To determine the role of art synthesis in the formation of the architectural appearance of the city, we consider in detail the concepts: “arts synthesis”, “city” and “architectural appearance”.

As a result of the study, it was revealed that the arts synthesis is the main principle of the formation of the unique architectural appearance of the city. In the process of studying the interaction of the components of the whole-structured work – the artificial environment of the city (historical and modern architecture, monumental art and elements of landscape design), the arts synthesis is the main method of the creative process and is used as a specific form of organic connection of various arts. Through the arts synthesis, a harmonious unity of streets, squares, buildings and works of monumental art in the urban space is created, while forming a unique architectural appearance of the city, which is an objectively existing space for implementation.

Also, the arts synthesis is a method of creating a harmonious and holistic image of the building. The importance of the architecture of buildings, their impact on the aesthetic quality of the city environment, dictate the feasibility of assessing their architectural and artistic appearance. This would allow to ensure the necessary adjustment of the project in the course of its development and, in the end, to increase the attractiveness of the future building.

References

1. Dutsev, M.V. (2013) *Kontseptsiya khudozhestvennoy integratsii v noveyshey arkhitekture* [The concept of artistic integration in the newest architecture]. Nizhniy Novgorod: Nizhniy Novgorod State Architecture and Building University.
2. Berestovskaya, D.S. (2015) Ekfrasis i (ili?) sintez [Ecphrasis and (or?) Synthesis]. *Unikal'nye issledovaniya XXI veka*. 7. pp. 30–38.
3. Shevchuk, V.G. (2014) *Avangard v Krymu* [Avant-garde in the Crimea]. *Kul'tura narodov Prichernomor'ya*. 273. pp. 85–89.
4. Schlegel, F. (1967) *Fragmenty* [Fragments]. In: Ovsyannikov, M. (ed.) *Pamyatniki mirovoy esteticheskoy mysli* [World Aesthetic Thought]. Moscow: Iskusstvo.

5. Berestovskaya, D.S. & Shevchuk, V.G. (2010) *Sintez iskusstv v khudozhestvennoy kul'ture* [Synthesis of arts in artistic culture]. Simferopol: IT Arial.
6. Kirichenko, E.I. (1978) *Russkaya arkhitektura 1830–1910-kh godov* [Russian architecture of the 1830–1910]. Moscow: Iskusstvo.
7. Lotman, Yu.M. (2002) *Simvolika Peterburga i problemy semiotiki goroda* [The symbolism of Petersburg and problems of urban semiotics]. St. Petersburg: Akademicheskii projekt.
8. Murina, E.B. (1982) *Problemy sinteza prostranstvennykh iskusstv* [Problems of spatial arts synthesis]. Moscow: Iskusstvo.
9. Nadyrova, D.A. (2014) Features of formation of the architectural appearance of Kazan of late XIX-early XX centuries: to the problem statement. *Izvestiya KGASU – News of the KSUAE*. 2(28). pp. 32–37. (In Russian).
10. Rakova, V.B. (2005) *Arkhitekturnyy obraz sibirskogo goroda v grafike XVII – nachala XIX veka* [Architectural image of the Siberian city in the chart of the 17th – early 19th century]. Krasnoyarsk: [s.n.].
11. Yudina, A.V. (2015) Architectural Look of Central Russian Cities in the Aspect of Geometrical Forms. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin*. 4. pp. 354–361. (In Russian).