

В. А. Токарь

ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ФАНТАЗИИ

Творчество в проектной работе является неотъемлемым спутником многих архитектурных идей. Процесс оценки свершившегося и фантазий о будущем, борьба за утверждение теории и практики имеют почтенный возраст и достаточность обсуждений о весомости и правоте своих качественных сторон. Историзм архитектурных образов, их эмоциональность, практичность и современность, актуальность для конкретных эпох, выбранных к рассмотрению, исследованы достаточно глубоко и всесторонне. Логика открытий новых структур, общая предсказуемость явления будущих теорий вытекают из неотвратимости изменений в обществе. Общество, его лидеры — это совокупность талантливых и работоспособных людей, которые способны преобразить мир, в том числе и архитектуры. Доказана важная роль мастеров зодчества в создании архитектурных форм. Они стали главными строителями, которые смогли превратить объекты зодчества в произведения искусства. Они брали на себя ответственность за результат архитектурных фантазий. Но всегда были главные мастера, законодатели архитектурных теорий и те, кто сначала учился у них, а позднее и сам мог придумать новые строительные формы. Художественной одаренности и богатой фантазии этих людей обязана теоретическая база школы мастерства архитектурного дела. И всегда важно своевременно открыть путь к познанию мастерства проектирования, вовремя увидеть того, кто достоин этого.

Не умаляется роль технического прогресса в области строительства. Новые технологии по созданию строительных конструкций и ассортимент прогрессивных материалов придумываются своими лидерами. Они порой опережают консервативные постулаты архитектурной комбинаторики в проектировании, тем самым как бы заставляют проектировщиков догонять и корректировать принципиальные моменты формообразования, обязывают их смотреть вперед с учетом требований и условий жизненного прогресса. Архитектурная среда всегда вос-

принимается в движении, в пространстве и во времени. Тенденция к ускорению этого процесса неоспорима. И в этом случае есть необходимость в фантастических, по своему новаторству идеях, экспериментах, открытиях, которые непременно учитывают возможности и опыт прошлых лет и направлены на перспективу, на будущее человечества. Возможно, эти прогрессивные идеи и выглядели наивными или нелепыми до тех пор, пока время и практика строительства не доказали обоснованность этих фантазий.

Смена исторических событий имеет свой ритм в чередовании эпох. Она находит прямое отражение в реорганизации среды обитания человечества. Важен выбор направления в развитии проектирования и того, кто может совершить этот рывок в неизведанное. Именно архитектор может стать творческим лидером и мечтателем, который твердо знает пути достижения цели. Ведомый им процесс проектирования должен учитывать все возможные перемены в условиях проживания, труда и отдыха, которые создаются в композиционном решении пространства, организацию в нем необходимых объектов и соответствующих им архитектурных форм.

Думая о будущем, невозможно отойти от программирования архитектурной среды, которая создается с учетом базы идей и форм уже созданных произведений. Вместе с имеющимся опытом строительства объектов различного типа и назначения, придумываются все новые композиции, отвечающие растущим требованиям своего времени. Учебное и реальное проектирование не исключают, порой даже авантюрные, смелые варианты, содержащие в формах своих структур принципиальность классики и свободу в выборе современных решений. Наиболее оригинальные композиции все чаще становятся достоянием молодых, тех, кто посвятил себя служению архитектуре.

С учетом корректив в методике обучения архитектурной специальности, с ужесточением требований к универсальности и в темпе развития интеллекта у молодого поколения, необходимо стало своевременно выбирать единомышленников среди тех, кто еще только мечтает, или уже может принять участие в великом процессе созидания. Отбор реальных кандидатов происходит еще среди учащихся средней школы, когда начинают проявляться первые признаки творческого подхода к архитектурным фантазиям. Причем, чем раньше проявляется способность думать и мечтать категориями специфического видения пространства, тем больше есть шансов наивные рассуждения превратить в нечто более реальное и материализованное.

Мечта и амбициозность молодых удовлетворяется пока еще только в грандиозных фантастических проектах, но реальность их задумок может быть подтверждена уже завтра. Скорость жизненных перемен и открытий требует новых прав общения между поколениями, тех, кто достоин говорить, делясь своим опытом творческой деятельности и теми, кто хочет их услышать. Чем раньше начинается такой профессиональный диалог, тем больше вероятность успеха, база которого закладывается уже с первых минут серьезного разговора о видах деятельности человека в архитектурном пространстве.

Школа, сначала средняя, а потом высшая, занимаясь с молодежью воспитанием грамотного восприятия архитектурных форм, профессионализма в решении

задач из области архитектуры, заставляет их нести разные нагрузки — сначала познавательного, а потом и более сложного, объемного характера в виде первых учебных проектов. Введение в пространственность архитектурной среды должно использовать уже известный информационный материал и терминологию, которые своей спецификой помогут плавно войти в перечень пока малоизвестных понятий о пространстве, среде, формах и категориях, характеризующих их. Понимание излагаемого материала, результаты первых уроков знакомства с архитектурой в школе и в институте зависят от методики изложения. Особенно в общеобразовательной школе, где архитектура может быть выделена в факультатив, живо и непринужденно следует преподавать элементарные понятия о комбинаторике пространственных масс, о дивных свойствах отдельных элементов и форм в архитектурной композиции.

Неожиданно или закономерно, уже на первых порах обучения могут появляться довольно успешные решения учебного вариантного изображения сочетаний форм. Попытки профессионального подхода к эскизированию различных видов структур, прорисовка и объемные модели их масс и форм, почти всегда выявляют лидеров, творчество которых качественно выделяется на общем фоне. В таких случаях необходимо тактично, но точно определить степень случайности или элемент будущей закономерности успеха. Творческие победы на первом этапе обучения могут стать хорошим стимулом для дальнейшего роста профессионализма, оправданного творческого риска в полете фантазии. В другом случае, может случиться проявление самоуспокоенности и регресса индивидуальности, вызванное удовлетворением достигнутого. Этакая „звездная” болезнь может стать серьезной преградой в учебе. Следует вовремя увидеть и предупредить эти негативные моменты.

Информация о проектировании в пространстве, о комбинаторных возможностях структурных образований, сведения о творческом процессе выявления пространственных масс, могут быть представлены для начинающих таким образом, что эта умственная работа будет восприниматься ими как игровой момент. Версии возможных композиций появляются в разном материале исполнения, но всегда они демонстрируют примеры точного, правильного или искаженного видения поставленной задачи. Важным моментом этого процесса является глубокая личная заинтересованность всех участников диалога. Особая роль отводится архитектору-преподавателю, который должен доступно и увлекательно рассказывать о характерности образа, о возможностях учащихся еще до формирования в них навыков специалиста. На этом этапе проявления разного уровня подготовленности к творчеству, к логическому и абстрактному изображению пространственных форм, следует последовательно и настойчиво прививать элементы свободного, раскрепощенного и современного видения мира архитектуры.

Учебное проектирование не исключает факта заимствования идей. Большой поток иллюстрированной информации естественно влияет на проекты, на сочиняемые новые формы, невольно внедряя в их оболочку повтор типовых и индивидуальных решений, композиция которых уже прошла испытание временем. Важно в этих случаях проявить свое личное участие в нахождении иных конфигураций форм и объемов. Выявление творческих возможностей происходит в фантазировании оригинальных элементов проектируемого плана или всей объемной

структуры, когда происходит перевоплощение структуры пространственных масс. Именно в ходе учебного проектирования происходит естественное продолжение существующих традиций, преобразование и рождение своеобразной, новой архитектуры, которая может стать образцом формообразования, эталоном завтрашнего дня.

Современность в новых архитектурных решениях может быть отражена формами, которые актуальны или модны в конкретной ситуации, но в другой среде это кажется несуразным и навязчивым решением. Обучение мастерству проектирования включает воспитание вкуса и этики выбора средств формообразования. Воспитание профессионализма строится на опыте ошибок и удовлетворенности первыми успехами. Мастерство специалиста заключается в понимании сути пространственных форм, умении регулировать изменениями их пространственной массы, способности реализовывать самые фантастические идеи. Талантливым учащимся необходима помощь в выявлении их индивидуальных возможностей и способностей, в знакомстве с методикой введения в современные архитектурные композиции и их пространственную среду. Все эти моменты объединены многофункциональным процессом обучения архитектурной специальности.

Обучение видению архитектуры и пониманию композиционной специфики архитектурных форм происходит с постепенным наращиванием объема информации. Этапы учебы, самоутверждения, выработки определенных навыков и приемов работы, имеют не сиюминутную выдачу результатов этих процессов, а требуется терпение и желание учащегося постичь все тонкости и премудрости действия. Опять-таки необходимо временное пространство, в котором формируется особое и современное отношение к человечности архитектурной среды. Анализ и методология процесса обучения архитектурному проектированию стараются найти эффективные способы воспитания принципов индивидуальности, выработки своего мнения и авторской самостоятельности. Приветствуется универсальность исполнителя и способность обоснования любых его проектных фантазий. Учеба созидательному творчеству включает в свой процесс обязательное расширение кругозора в областях науки и техники, непрременную связь с миром искусства, которое является неотъемлемым фактором творчества специалиста. Именно творческий подход к решению многих вопросов архитектурного формообразования позволяет более успешно решать поставленные задачи.

Структурность и пластика создаваемых пространственных форм, их архитектурная выразительность во многом зависят от умения проектировщика ориентироваться в этом сложном многообразии плоскостей и объемов. Понимание эстетики пространственных архитектурных образований, ее больших возможностей перевоплощения, используемых при создании новых объемно-планировочных композиций, заставляет многогранно воспринимать окружающий мир, среду абстрагированных масс, плоскостей, граней, вариации их сочетаний в материализованных архитектурных формах.

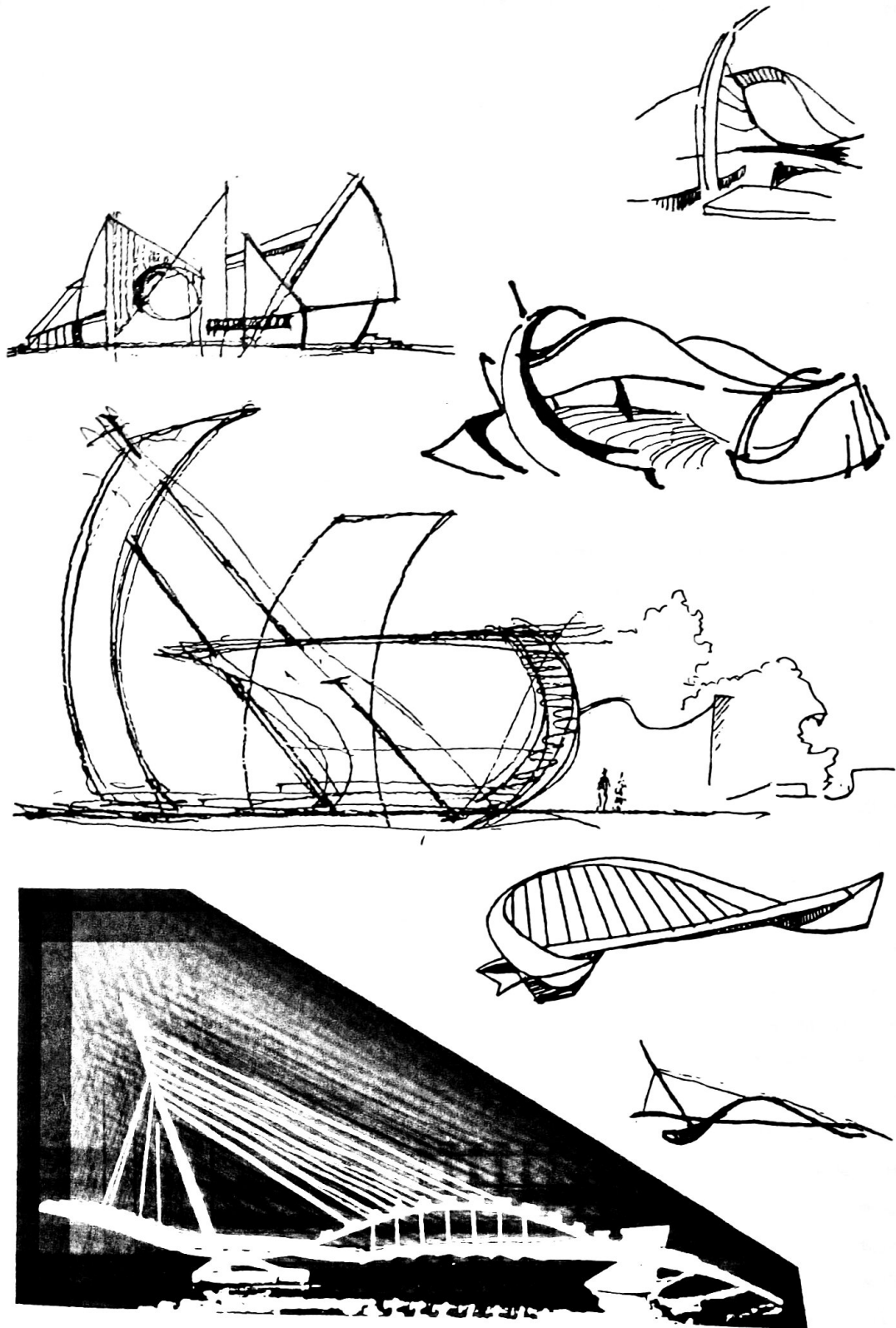
Точка, линия, рисунок формы, их взаимодействие в определенных рамках и пределах заданного пространства, являются непременимыми участниками архитектурной композиции. На примерах этих элементов и учат специфике их сочетания. Большое значение, при этом, имеет темперамент и характер организатора про-

странственных масс. Субъективное восприятие условий проектирования, индивидуальное видение архитектурной среды приводит к рождению новых зданий. Композиционные задачи, которые часто решает проектировщик-студент архитектурной школы, заставляют его быть предельно собранным, готовым variabelно и художественно выразительно выполнить любые сочетания архитектурных элементов. Процесс творческой работы над сочинением архитектурной композиции приучает к творческому варьированию формы. Будущие проектировщики-студенты учатся в рамках чертежа перевоплощать уже известные комбинации структур, придумывать своеобразные и неповторимые доселе архитектурные объекты.

Наиболее эмоциональным этапом проектирования является поиск образа, идеи будущего архитектурного объекта. На этом отрезке творческого марафона проявляются лучшие качества и возможности учащихся, готовых осмыслить исходную ситуацию и предложить свой вариант компоновки архитектурных форм. Во время поиска композиции эффективным и наглядным методом проектирования становится вариантное эскизирование и объемное моделирование архитектурного объекта. Не всегда можно в эскизах детально и всесторонне увидеть проектируемый объем здания. Этот просмотр совершается при поэтапном объемном выражении модели, когда с помощью доступного пластического материала выполняются макетные варианты. В них часто фиксируется главная идея, пропорция и рисунок форм. Такое быстрое и объективное выражение субъективного решения сочиняемых структур бывает даже более наглядным и экспериментальным, чем простое эскизирование. В процессе поисков и выполнения рабочих макетов больше проявляется творческий потенциал архитектурной мысли. При этом, следует найти специфические черты индивидуальности, те факторы, которые позже смогут перейти в устойчивый профессиональный почерк архитектора.

Фантазии на темы архитектурных объектов, их образы могут выражать разные точки зрения на поставленную задачу. Довольно часто, именно образцы моделей, создаваемых на промежуточных этапах проектирования, позволяют выявлять ракурсы структур. Часто именно с макетов создаваемых объектов выполняются эскизные варианты, которые наиболее точно и образно могут подсказать правильное решение конкретной формы. Макеты и графические изображения, дополняя друг друга, наиболее близки к реальности проектного материала. Понимание относительности пространств и абстрагируемая условность в изображении строительных конструкций, их пропорций при соблюдении масштабности изображаемого объекта, дают вполне достаточную информацию о способности автора в пространственном мышлении. Проектные варианты, еще на начальной стадии обучения, могут выявить определенные задатки способностей к сочинению пространственных масс. Большой выбор технических средств позволяет индивидуально и современно решать учебные задачи. Эскизы и объемные модели могут дублироваться и дополняться изображениями, полученными с помощью эффективных чертежей, выполняемых в технике компьютерной графики.

Почти невозможно сразу видеть окончательное изображение будущего проектного решения. Точно так же сложно предвидеть в молодых точное их соответствие модели архитектора. Архитектурные фантазии молодых часто опережают

Учебные варианты решаемых композиций методом эскизирования идеи и в образном, макетном выражении проектируемых форм

время и теряют ощущение реальности. Проектирование в ракурсах создаваемых структур, их объемное моделирование, придуманные ситуации пересекающихся пространств, дают возможность оценить в студентах архитектурной школы желание и способности к ориентации в массе создаваемых ими архитектурных форм на данном, относительно небольшом отрезке будущего пути специалиста-проектировщика. Тем ответственнее задача перед мастерами архитектурного обучения.

Учащиеся робко начинают эскизировать, но более активно берутся за объемное, бумажное макетное выражение проектируемого образа. Наибольший интерес проявляется в начальной стадии знакомства с видами и методами исполнения абстрактных и немасштабных учебных работ, отражающих детали и элементы сооружений. Возможно этот момент вызывает у них сходство с элементами игр с песочными формами сказочных замков. Этакое возвращение в детство, каким-то образом раскрепощает динамику фантазий и вдохновляет на создание уже не сказочных макетов, проекты которых создаются по заданиям, взятым из вполне реальной жизни. Серьезное отношение к элементарно простым упражнениям по проектированию становится первым шагом к открытию горизонтов архитектурного мастерства.

Все большие мастера архитектуры когда-то начинали с простых композиций, вмещающих в себе набор элементарных объемов и масс, учились по особому представлять архитектурное пространство. Их первые фантазии на архитектурные темы еще не могли стать всемирно известными и общепринятыми к подражанию. Вместе с тем, труд и желание постичь секреты мастерства, позволили им плодотворно творить и получать от этого чувство удовлетворения от своей пользы людям. Архитектурная школа призвана искать, выявлять, воспитывать будущих мастеров архитектуры. Обучение проектному творчеству должно воспитывать в будущем специалисте оправданную уверенность в реальности своих проектных фантазий, в способности внести свой вклад в благородное дело архитектурного созидания. При этом необходимо прививать чувство самоконтроля, своевременной переоценки своих возможных успехов и неудач, психологической устойчивости творческого характера.

Предвидение таланта или поисковая работа по выявлению такового, открытие и воспитание возможных будущих профессионалов может быть только при непосредственной, совместной работе во время обучения проектированию и формированию особого видения пространственных форм. Специфика интересов, круг способностей и возможностей слушателей курсов архитектурного мастерства должны быть использованы при формировании модели проектировщика. Такая селекционная работа должна проводиться в специальных школах, на факультетах архитектурной направленности, в архитектурных институтах, на первых шагах практической реализации творческой фантазии молодых. Предвидение способностей к архитектурным фантазиям является только прологом возможных будущих праздников и будней. Эмоциональность в начале долгого пути к профессионализму должна иметь реальное логическое и достойное продолжение в архитектуре.