

В. А. Токарь

ОБРАЗНОСТЬ ФОРМ И ПРЕДМЕТНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА (о проблемах дизайна в архитектуре)

Проблема исследования. О необходимости проектирования архитектурных форм с учетом требований дизайна строительных деталей, использования в общей композиции основных идей о важности эстетической стороны изделия, методов достижения выразительности элементов при сохранении утилитарности их форм.

Цель работы. Рассказать о сложностях в становлении научного обоснования профессии, первопричинности таких выводов и последовательности и логике этапов становления.

Задачи работы. Определить круг проблем, которые должны быть учтены при разработке проектов архитектурной направленности, конструирования форм малой архитектуры и дизайна.

Мир среды нашего окружения весьма разноплановый, порой непредсказуемый, заставляет восхищаться и задумываться над палитрой своих образов. Многообразием знаковых признаков во внешнем виде объектов, характере и материале, особом масштабе и пластичности их форм, мы обязаны определенности в выборе функционального предназначения, той роли, которую они, эти объекты, давно и активно играют в среде окружающего нас пространства. Все утилитарные объекты, которые произведены благодаря уму и труду человека, стали порой обыденными, привычными для глаза. Часто, мы даже не задумываемся над причиной их существования, полагая, что их формы были такими всегда, что этого не могло быть иначе.

На первый взгляд знакомые, ничем не примечательные объекты, будь это па-

мятники архитектуры, ансамбли со скульптурой или малыми формами, некоторые “продвинутые” комплексы аттракционов, на самом деле, содержат в себе богатую информацию о том, что уже было раньше сделано в области архитектуры и дизайна и о будущем, о возможностях в трансформации формы. Можно изменить контур изделия, но при этом сохранить его основное предназначение, смысловое содержание. В другом случае, изменяется с годами и модой образное выражение, корректируется пластика очертаний изделия, и объект исследований, его формы приобретают совершенно другое значение.

Соответственно, учитывая такие моменты, проектируя уже самые современные формообразования в архитектурной среде, самые неожиданные сочетания материала их деталей, мы как бы обновляем материализованную суть пространства. В то же время, этими переменами в пространстве и времени, можно объяснить периодичность стилей в архитектуре и сопутствующих видов форм творчества, существенно вносить акценты и регулировать художественную нагрузку объектов архитектурной среды, активно управлять образностью форм, которые всегда и везде присутствуют и сопровождают нас.

Вполне логичными стали методы использования в архитектуре таких приемов отделки поверхностей, когда элементы преобразуются благодаря рисунку и цветности их поверхности, а с изменением фактурного декора масс и особой пластики деталей, в новом виде художественной подачи форм, визуально и по сути своей изменяются отдельные объемные структуры, площади окружающих их участков, иллюзорно и фактически происходит изменение в образности масс пространства самой среды.

Наука о проектировании условий эмоциональности среды, о методах конструирования утилитарных предметов, имеющих особенность концентрации функций, гармонии эстетики и рациональности форм в объекте и среде, получила признание благодаря именно художественной стороне, их эстетической ценности во всей композиции. Такой, более современный вид оценки пространственных масс, активно проявил себя еще в XIX–XX вв., но безоговорочно заслужил особый статус благодаря достижениям научных обоснований понятия о средовом проектировании.

Такая богатая историческими открытиями, почти классическая методика строительства и оформительской работы в новом пространстве, специфичность видов конкретных объектов, которые составляют основу архитектурного проектирования, а потом и строительства, будет сохраняться и развивать свои принципы еще очень долго. В основном — это постоянство исходных данных при определении масштабности работ, распределения сфер влияния близких по духу профессий строителя и художника, наук об архитектуре и дизайне.

На этапе планирования форм и объемов, их выразительности, на конкретном участке местности и в этом пространстве, все сводилось к уточнению пятна и контуров застройки, принципиальному выбору конструктивной основы, каркаса, базиса всех форм, которые будут иметь плоскостную и вертикальную направленность для развития всего объема.

Вопрос, опять-таки, сперва решает утилитарную задачу о композиции с учетом технической стороны в планировании объемов и плоскостей. Затем, рассматривается техническая сторона проекта — выбор конструктивной основы и, конечно,

эстетическая сбалансированность при планировании масс и форм в пространстве среды. Несколько позже, но обязательно в контексте с общей композицией форм, ведется исследование возможностей художественного конструирования предметов среды, элементов ее декора, мебели, оборудования, элементов технического оснащения. Рассматривается вопрос об эмоциональности всей пространственной среды и отдельных ее форм, их целесообразность и стилистика именно такого решения образа, особой художественной трактовки деталей всех масштабов.

Постепенно выстраивается цепочка закономерностей, а на этой основе и законов, норм, условий, определенная последовательность и зависимость между масштабами строительства, набором и видом форм его специфических элементов. При этом, непременно используется опыт ранее выполненных работ, учитывается возможность наполнения аналогичных структур и их пространства элементами мебели, что создает возможность для варьирования планировок и выбора методов их отделки. В назначении помещений, кроме их функциональности, уделяется роль уравновешенности, степени масштабности, акцентирующего пространства в структуре.

В общей массе комплекса рассматриваются мотивы и позиции формирования планировки и пространственной подачи масс этих форм, выражение основной идеи и конкретной направленности в методах и формах. Тематическая настроенность должна быть соблюдена во всех форматах организации структур. В проекте должна быть соблюдена сомасштабность окружающим строениям, элементам живой природы, малым архитектурным формам, иным деталям и замыслу эстетической стороны деталей. Особо, еще на стадии проекта, уделяется внимание будущей степени выразительности пространства и его форм при регламентированном насыщении элементами декора, выборе стиля всех элементов и их деталей, соответствие методов отделки деталей ансамблю всего объекта.

Характеристиками, такими объемными “визитными карточками” будущих форм, является множество применяемых деталей. Они имеют характерные черты и особую геометрию, что необходимо для возможных компоновок в структуры, естественности видов пространств и их форм. Специфика формообразования элементов использует положение их в пространстве и художественную выразительность форм и деталей при особых положениях их в композиции. В эстетике деталей, ограждающих конструкции стен и перегородок, проемов окон и дверей, во внешних формах различных композиционных построений заложен результат работы по созданию характера признаков и видов пространственных форм.

Независимо от того, рассматривается целый объем здания, объем отдельной комнаты или организуются виды объемов и площадей с конфигурацией участков и масс пространства, очень часто приходится использовать опыт и примеры аналогичных решений. Даже в таких случаях, похожие ситуации используют именно техническую возможность сочетания однотипных элементов, но почти всегда дизайн будущей формы отличается своей индивидуальностью, должен учитывать оригинальность и новизну принятых решений, совершенствовать возможные проявления своих качеств.

Проектируемые элементы, их детали организуют типовые или индивидуальные композиции в объектах, где создаются причины и условия для проектного эксперимента, опять-таки, попытки создания нового, оригинального способа вы-

ражения форм в пространстве. Такие композиции получают, иногда, возможность развиваться хаотично, спонтанно /опять выступают на первый план эмоции/. Этот факт заставляет вдруг менять в структурах направленность создаваемых форм, использовать радикальное дизайнерское решение с помощью плоскостей и объемов. И возникает обоснованная необходимость в регулировании процессов, их технической организации, теоретических рекомендаций по сохранению мобильности и сборности деталей при высоком их дизайне, комплексном проявлении технических и эстетических качеств. Условия для развития способов новой художественной подачи форм в пространстве архитектурной среды ставят более высокую планку требований к качеству изделий. Необходимость проработки всех деталей в структуре среды, соответствие архитектурным формам более качественного уровня дизайна элементов этой среды, привели к сбору материалов по наставлениям, рекомендациям методик по использованию в проектировании самых последних достижений архитектуры, техники и искусства.

Параллельно развитию общества, его техническому и научному потенциалу, появляется теория о символике признаков и методах ведения работ, о существовании более современных типов форм, элементов и целесообразность в их сочетании. Новое прочтение явления дизайна учитывает психологию человека и его возможную реакцию на эксперимент в получении новых формообразований и художественных проявлений в формотворчестве. Кроме субъективного восприятия форм среды, ее объектов, существует четкая градация элементов и их пространственное предназначение. Наряду с этим, новые веяния в архитектурном видении пространства отрицают казалось бы единую, безоговорочную репутацию стен и потолка, когда благодаря приемам работы с элементами дизайна изменяются или исчезают устоявшиеся признаки параметров формы.

Еще недавно, чисто художественно рассматривались ситуации о декоре видов сооружений, которые имеют прямое отношение не только к перечню элементов строительных, художественных форм, а скорее к рисованию и покраске, поверхностной их отделке. Не брался во внимание фактор использования психологии и эффектности, результат последствий от выполненных работ, и не всегда учитывалась роль и престиж таких методов в процессе пространственных преобразований. При этом, еще довольно редко упоминался сам термин “дизайн”.

Возможно потому, что очень осторожно воспринимался сам термин, смысловое наполнение которого пришло из практики строительства и архитектурно-художественного творчества Запада. Не всегда оценивались возможности специалистов, декорирующих элементы пространственных форм, и то, что изначально человек привык к исключительной утилитарности в строительной деятельности, а вопрос об эстетической стороне этих форм решался как бы сам по себе, являлось естественным продолжением и эстетическим завершением созданной архитектурной формы. К слову, и влияние политики на якобы заграничную моду, на все стороны творчества человека, оставило свой отпечаток на искусственно затянувшееся признание науки об эстетике, дизайне и их роли в реальном проектировании архитектурной среды. Одновременно низким был рейтинг элементов, деталей так называемых “внеархитектурных” форм. Тенденция к недооценке и недопониманию роли науки дизайна в проектируемой архитектурной среде больно отзывалась на многих авторских работах.

Естественно, необходима была перестройка в сознании человека о первостепенности, важности профессионального обоснования проектных решений. Что вопрос о прогнозировании пространств и планировании масштабов эстетических форм среды обитания должен рассматриваться еще на стадии эскизного проектирования, был понятен для разработчиков дизайна среды и проектировщиков архитектурных форм. Причем эти работы обязательны с учетом разносторонних требований к результату проектирования, квалифицированных мнений специалистов архитекторов-планировщиков, проектировщиков “объемщиков”, художников дизайна архитектурной среды.

Такая позиция оценки перспектив среды, элементов будущих архитектурных и художественных форм, начинает добиваться большей самостоятельности. В выборе тактики развития пространственных форм, эмоциональных возможностей видов пространств и предметов их наполнения появилась возможность экспериментировать средствами формообразования и дизайна. Прорыв в эстетической новизне решений предметов мебели, методов отделки помещений, перепланировка и оборудование их форм позволили мобильно решать пространственные зоны вне здания и внутри его объема. Предметами и формами новых изделий наполняется пространство интерьера, экстерьера, архитектором и дизайнером создаются новые условия для существования человека.

Не исключены появления совершенно новых принципов в организации пространств и другие рамки соблюдения условий проектирования интерьеров, экстерьеров, элементов их наполнения. При огромном потоке информации и прогрессирующих видах наполнения пространства современными объектами, сложно, но интересно становится регулировать процессы трансформации пространственных масс и форм. При непременном следовании за утилитарностью объекта, сохраняется соответствие в его масштабности и оправданности этих решений. И появляются новаторские теории о методах и средствах достижения нужного образа, субъективное обоснование целесообразности видов композиции и обязательность в пластике ее форм, специфика в признаках декора и общего дизайна.

Степень декорирования поверхности элементов, фоновая гамма и сам принцип отделки поверхностей строительных форм (покраска или гальваническая обработка), относится как к отдельным деталям, так и ко всей композиции их объема. Такая повышенная требовательность к дизайну форм объекта проектирования заставляет более глубоко изучать все возможные компоненты, влияющие на его образ. Кроме этого, для правильного понимания проектных задач, изучаются духовные признаки психологического воздействия форм, перечень обязательных качеств компонентов, которые характеризуют структуры объектов в пространстве архитектурной среды.

Учитывается смысловая нагрузка от материала эстетичности объекта в контексте его внешнего вида, значимости современных форм и выражения их в объекте, их особая пространственная позиция. Перечень этих свойств и признаков говорит сам за себя, что уже отличает формы от рядового прочтения свойств по утилитарному назначению и декоративности, смыслу именно этого решения дизайна, которое состоялось именно в этом месте, в это время, благодаря такому творческому подходу к решению архитектурной пространственной среды. Вводится особая характеристика специфичности свойств форм и признаков для видов архитектур-

ной и не архитектурной среды, градации и оценки, которые будут использованы в сфере творчества дизайна разных уровней и опять таки видов форм в пространстве архитектурной среды.

Если раньше, до середины XX века, архитектурное творчество безраздельно владело правами на свободную трактовку строительных форм, то бытовало мнение о почти безграничных возможностях в проектировании целого и единого архитектурно-художественного пространства исключительно архитекторами-специалистами “широкого профиля”. Иногда привлекались для эпизодических консультаций художники, специалисты, пробуящие себя в области создания особой, более художественной (но только не дизайнерской) ситуации в пространстве. Такое ироничное, поверхностное отношение к глубоким вопросам о первопричинности явлений и ситуаций форм архитектурной среды, оказалось не всегда достаточным для полного раскрытия темы, проектирование иногда велось ради борьбы за “идею” либо авторитарную политику якобы модных идей. Без учета планируемых участков застройки, выявления специфики этих форм, без серьезной аргументации решений о состоявшихся строительных композициях и мотивации перестройки элементов этого пространства в новые, более рациональные формы, идеология в проектировании архитектурной среды как бы остановилась в своем росте.

С появлением прогрессивных мнений о роли отдельных элементов в целой среде, более глубокого изучения явлений исторического наследия, особой их энергетики и смыслового потенциала, то позже научно была доказана весомость всех составляющих в композиционной среде утилитарно-психологического строя форм. Наряду с масштабами грандиозных по объему, структур, не всегда брались во внимание элементы более мелкие, которые тоже имели право на самостоятельное место в ансамбле ярких и значимых форм.

Иногда масштабность форм, колорит и их особая пластика, пропорции элементов сводилась к исключительному украшательству, элементарному декорированию деталей, к работе, только дополняющей общее впечатление. Не всегда ставилась главная задача о решении дизайна в целом, в масштабах средового пространства. На первом плане чаще оказывались задачи “местного значения”, имеющие чисто планировочный, комбинационный характер, за проблемами которого просто забывали о роли дизайна, а затем о них вспоминали, как бы в дополнении продолжали проектные разработки уже оформительского плана, когда с выполнением эстетики их форм как бы решались проблемы в дизайне среды всего окружения. Архитектор часто вынужден был подстраиваться под созданный фон условий большого или маленького пространства.

Рисунок силуэтов этих строений, их формы способны организовать свою атмосферу, состояние обособленности или объединения элементов среды. Дизайн, если им заниматься серьезно, способен создать условия, которые имитируют времена года и эффект природных явлений. Элементы дизайна интерьера, мебель, элементы оборудования могут стать полноправными частями архитектурного проектного решения, форм, которые заполнили все возможные пространства окружающей среды. Архитектура и дизайн, с помощью своих форм и видов проявления, присутствуют и организуют определенное настроение, особую атмосферу. В формах отражается историзм стилей и их форм.

Среда, искусно созданная проектировщиком, художником пространства, своим внешним видом неторопливо повествует о постоянном и вечном движении в области архитектурных и строительных новаций. Элементы таких решений демонстрируют примеры современного отношения к проблеме архитектуры и дизайна среды, деталей и форм, которые постоянно рядом и ведут человечество в своем темпе, наполняя жизнь особым смыслом и ритмом.

История возникновения среды архитектурных деталей, неразрывно связанных с элементами дизайна, относительно недавно изучается с позиций нового прочтения факторов влияния и восприятия всех форм проявления архитектурной среды. Благодаря этому, композиции из разных по структуре, но равных по значимости форм, проектируются в пространство с более глубоким и емким обоснованием называться эпохой “архитектурной среды и дизайна”. Именно такой поворот в понимании принципов формирования этого сложного вида пространства делает еще один шаг вперед. Наиболее важный объективный признак выражения архитектурных элементов, объектов и пространств порождает иное прочтение целого ряда сооружений, детали, пластика форм которых берут начало еще во времена зарождения всего осознанного, что объединено культурой эпох древних цивилизаций.

Уже в то время, каждое сооружение, являющееся произведением рук человека, получает свой образ, формы, на какое-то время ставшие новыми и обязательными именно для этого типа построек. Есть четкая градация несущих и несомых элементов, проемы от прямоугольного геометрического вида переходят к очертаниям арок, которые воспринимаются более эстетично. Сооружения аналогичных форм и назначения имеют примерно равные параметры и способы, приемы их возведения учитывают и привлекательность отделки поверхностей, создания специфических признаков форм в пространстве объемно-планировочных решений и характерную эмоциональность произведений будущих теорий дизайна.

Выразительность этих декоративных форм и элементов воспринимается буквально, в чистом виде. Эффектное распределение масс учитывает и эстетичность форм, пластика которых определенно выделяет их из общего окружения. Характерные черты видов строений, очертания постройки, композиционная цельность и сомасштабность отдельных частей и деталей, особая цветность объемов и плоскостей становятся устойчивыми и узнаваемыми формами, главными признаками узнаваемости объекта в пространстве архитектурной среды.

По прошествии многовековой практики архитектурного творчества выработались основные принципы организации пространственных масс, которые развиваются и работают как внутри объема всей структуры, так и во внешней среде, вокруг ее объемной формы. Такое взаимное сочетание элементов и форм, эстетика фасадов и микроклимат в интерьерной среде воздействуют друг на друга, а чаще зависят от сложившихся вокруг объекта форм, факторов окружающей ситуации, фона и силуэта природных масс, антуража сложившейся фоновой застройки.

Архитектура, как вид строительной деятельности, буквально делит своими формами цельность пространственные массы, создавая в них особую пространственную среду, которая строится на небольших участках вокруг строительных элементов и внутри их сочетания. Архитектура всегда решала задачи создания обстановки, в которой формы частей строительной структуры, композиции их дета-

лей не только сами представлены эмоционально, но и должны оказывать влияние на пространственные формы, согласованно “работать”, создавая в данной среде определенный уровень комфорта и состояние стабильности.

Вполне естественным явлением становится частичное копирование существующих форм и объектов, применение их принципиальных черт и свойств. Одновременно корректируется суть ограждающих конструкций и появляются новые решения, которые отвечают определенным условиям их работы.