

УДК 72.021.2

**АРХИТЕКТУРА КАК ИСКУССТВО. МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ**

Лисенкова Юлия Вячеславовна

доцент

Московский архитектурный институт
(Государственная академия)

Аннотация: Статья посвящена архитектурному образованию и поиску актуальных методик для становления профессионального мышления студентов начальных курсов архитектурных вузов. Выявляется наглядная взаимосвязь между современным архитектурным творчеством и последними тенденциями в современном искусстве. Говорится о позитивном результате применения методов художественных практик в становлении профессионального мышления у студентов архитектурных вузов.

Ключевые слова: Архитектурное образование, современное искусство, ВХУТЕМАС, МАРХИ, творчество, методология.

**ARCHITECTURE AS ART. METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT
OF PROFESSIONAL THINKING AMONG STUDENTS
OF ARCHITECTURAL UNIVERSITIES**

Lisenkova Yuliya Vyacheslavovna

Abstract: The article is devoted to architectural education and the search for relevant methods for the formation of professional thinking of students of the initial courses of architectural universities. The article reveals a clear relationship between modern architectural creativity and the latest trends in contemporary art. It is said about the positive result of the application of the methods of artistic practices in the formation of professional thinking among students of architectural universities.

Key words: Architectural education, contemporary art, VKHUTEMAS, Moscow Institute of architecture, creativity, methodology.

Каждый день погружаясь в лавину творческих поисков и переживаний, которыми наполнена студенческая жизнь Московского архитектурного института (государственная академия) (МАРХИ) на кафедре «Основ архитектурного проектирования», педагог старается помочь этим юным талантливым личностям максимально раскрыть свой творческий потенциал и направить его в русло архитектурного творчества, что особенно трудно на первых курсах архитектурного образования. В поисках новых приемов преподавания мы возвращаемся к истокам, пытаемся заглянуть в далекое будущее и найти тот самый метод, который поможет студентам осознать особенности архитектурной профессии на современном этапе развития актуальной архитектурной мысли всего мирового сообщества.

Современная архитектурная школа берет свое начало от ВХУТЕМАСА (высшие художественно-технические мастерские), основной целью которого являлось стремление объединить все виды искусства и связать их с производством. Желание по-новому осмыслить значение нового искусства для нового человека повлекло за собой переосмысление ряда теоретических проблем, которые и привели к возникновению совершенно новых творческих решений во всех видах искусств, включая архитектуру.

Очень важным моментом в педагогической методике ВХУТЕМАСа являлась уникальность поставленных задач, связанных с направлением, которому обучался студент. Объективно-формальный метод, положенный в основу преподавания архитектурного направления, строился на работе с «чистой формой», отвлеченными метроритмическими структурами и объемно-пространственными композициями, что формировало у студентов умение переводить пространственные структуры в ортогональные проекции и обратно. Отсутствие на тот момент наглядных ответов на поставленные задачи и вопросы, привело к активизации процесса осмысления художественных категорий через философские понятия и через анализ ощущений переживания формы и элементов архитектуры. Так Н.А. Ладовский разработал свой психоаналитический метод обучения с точки зрения «самостоятельного бытия и восприятия» архитектурных форм и элементов, переведя таким образом поиск ответа на поставленные архитектурные задачи в область интуитивного и бессознательного, иными словами – в область чувственного восприятия и переживания поставленных задач в поисках уникальных решений. Таким образом, можно обозначить сформировавшийся метод чувственного восприятия архитектурной задачи и

перевод результата ее осмысленного переживания в формат объемно-пространственной композиции и элементов архитектуры.

Спустя 100 лет, мы обращаемся к изучению методик ВХУТЕМАС, чтобы понять – как нашим основоположникам удалось создать абсолютно новое искусство, выработать новые принципы и решения, которым восхищаются люди и по сей день используют архитекторы. Что мы можем использовать, чтобы попробовать выработать свой метод создания абсолютно новых принципов и решений на современном этапе развития архитектурной школы и архитектурного творчества.

Современный студент 1 курса МАРХИ с самого начала своего обучения начинает искать решения последовательно поставленных перед ним задач из области отвлеченных метроритмических структур и объемно-пространственной композиции. Это основополагающий фактор становления профессионального мышления, формирующий методику решения архитектурных проектных задач на уровне философских понятий и категорий архитектурного искусства, что особенно актуально на современном этапе развития архитектурного творчества, когда «содержание» не менее значимо чем «форма». Но студенту 1 ого курса, который еще не обладает четким понятийным языком и профессиональным мышлением, довольно сложно решать поставленные перед ним задачи через философское осмысление и гораздо проще перейти на уровень чувственного восприятия, когда переживание и осознание предметных задач с помощью внешних и внутренних чувств приводит связь ощущений в форму, соответствующую структуре сознания и ранг, соответствующий содержанию поля восприятия.

Но не всегда возникшее в результате чувственного восприятия формальное решение соответствует формату архитектурных категорий и объемно-пространственной композиции. Поэтому в качестве переводного механизма из формата ощущений в формат физической формы архитектурных элементов мы решили использовать язык «беспредметного творчества», («беспредметность» неотъемлемо связана с русским авангардом и школой ВХУТЕМАС и является важнейшим звеном в развитии архитектуры) и современные формы новейшего искусства (согласно широкой культурологической концепции искусством может быть названо все, что создано в процессе осознанного действия). Таким образом мы разработали методику перевода чувственного восприятия архитектурных задач в формат

объемно-пространственной композиции и элементов архитектуры через язык «беспредметного творчества».

Язык абстрактного искусства как нельзя лучше подходит для того, чтобы помочь студентам 1 и 2 курсов найти подходящую форму визуализации своих чувств, так как, работая с первичными элементами живописного языка, они обращаются к общим и фундаментальным композиционным принципам, что позволяет ускорить и облегчить процесс становления профессионального мышления, формирующий методику решения архитектурных проектных задач на уровне философских понятий и категорий архитектурного творчества. Таким образом мы включаем архитектуру в контекст современного искусства, а не рассматриваем архитектуру изолированно, тем самым мы расширяем рамки архитектурных переживаний и выражений. И если на 1ом курсе данная методика позволяет подступиться к процессу формирования профессионального мышления, то студентам 2ого курса она позволяет гораздо глубже понять творческий процесс и свое отношение к нему, а также найти способ наиболее яркого выявления своей творческой концепции в проектных заданиях, которые студенты выполняют на кафедре Основ архитектурного проектирования МАРХИ.

Так например, студентам 1ого курса было предложено осмыслить для себя понятие «Архитектура» с точки зрения профессиональной категории. Для этого им было предложено создать в любой творческой форме (живопись, аппликация, коллаж, скульптура и т.д.) произведение абстрактного искусства, которое должно называться: «Чувствуя архитектуру». Основная задача данного задания заключалась в развитии и практике умения передавать свои архитектурные мысли и переживания в художественной форме абстрактного искусства. Необходимо было понять, какие чувства они испытывают, когда думают об архитектуре как о творчестве; когда думают о том, какие здания будут создавать для людей, будучи практикующими архитекторами; о том, что для них значит такое искусство как архитектура; о том, как будет выглядеть архитектура будущего. Затем осмыслить свои переживания и визуализировать их в форме абстрактного произведения искусства. Удивительно насколько интересным был результат данной работы. Какие интереснейшие формы принимало понятие «Архитектура» в мыслях и творческих работах студентов. Для одного студента чувство архитектуры ассоциируется с мыслью о своем месте в этой профессии (Рис.1), а у другого студента – с формой, представляющей собой массу в динамике (Рис.2).

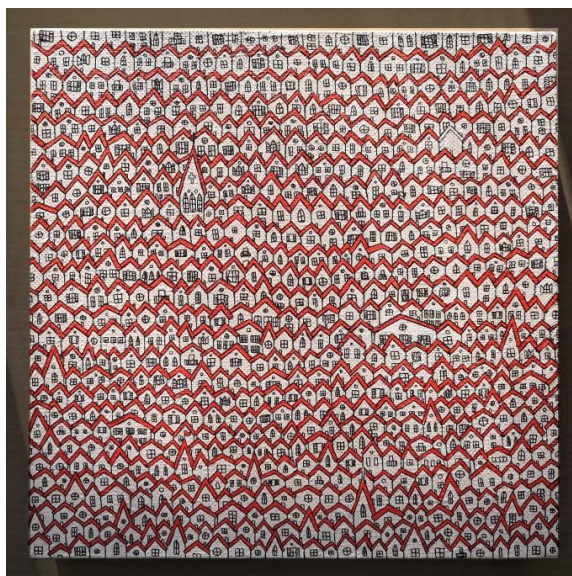

Рис. 1. «Мое место в архитектуре» Ст-ка 1к 4гр Готовская У.

Рис. 2. «Масса в динамике» ст-ка 1к 4гр Княжничева В.

Другой пример интересной работы уже со студентами 2 ого курса, когда им в процессе работы над решением фасадной поверхности блокированного жилого дома было предложено задумать о понятии «Баланс» в архитектуре. Студентам необходимо было рассмотреть придуманный ими проект как абстрактное художественное произведение, представляющее собой соединение сбалансированных характеристик фасадной поверхности: баланс плотности, баланс открытости, баланс масс, баланс цвета, баланс фактур, баланс глубинности и т.д. Среди представленных работ были очень интересные решения, которые в свою очередь позволили проявить особенности придуманных студентами проектных решений наиболее ярко. Так некоторая работа демонстрирует равнозначность значимости каждого сбалансированного уровня для гармоничной фасадной поверхности (Рис. 3,4), а другие работы раскрывают перед нами контрастного взаимодействия баланса плотности и фактурности (Рис. 5,6).

Рис. 3. «Равнозначность балансов» ст-ка 2к бгр Лапшинова Е.

Рис. 4. «Равнозначность балансов» ст-ка 2к бгр Нестерова Е.

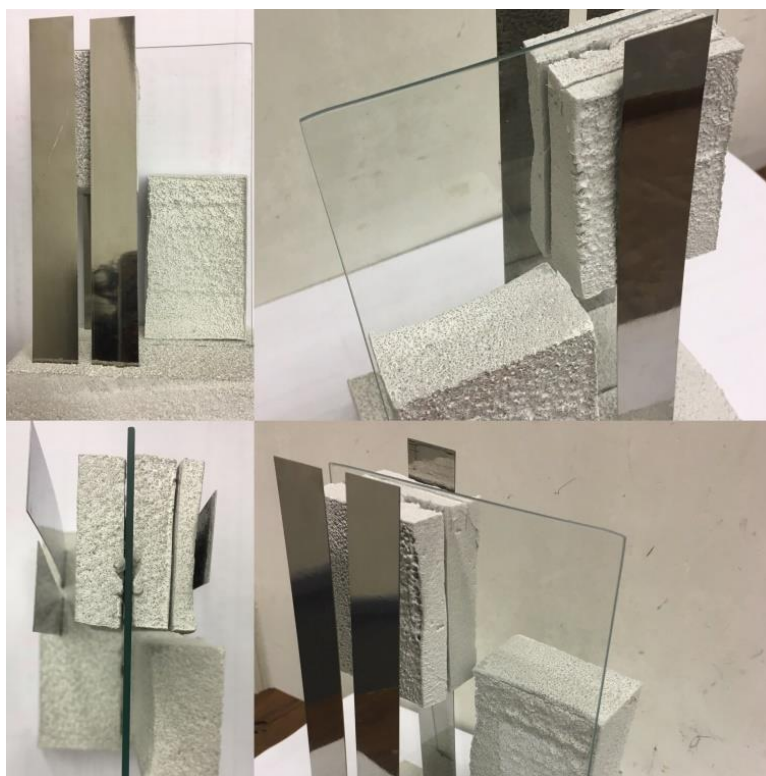

Рис. 5. «Контраст плотности и фактурности» ст-ка 2к бгр Прохорова М.

Рис. 6. «Контраст плотности и фактурности» ст-ка 2к бгр Шаяхметова С.

Надо признать, что многие знаменитые архитекторы обращаются к языку абстрактного искусства, для того, чтобы наглядно отразить свое чувственное восприятие поставленных архитектурных задач на уровне «чистой формы», отвлеченных метроритмических структур и объемно-пространственных композиций. Отличным примером данного утверждения являются экспозиции венецианской архитектурной биеннале, которая является представлением актуальной архитектурной мысли всего мирового сообщества. В 2018 году XVI Архитектурная биеннале в Венеции проходила под кураторством ирландских архитекторов Ивон Фаррелл и Шелли МакНамара, тема биеннале звучала так: «Свободное пространство». Удивительный подход к раскрытию данной темы продемонстрировали все страны, участвовавшие в экспозиции. Так проект CITIZENSTUDIO в павильоне России был посвящен будущему – будущему городов. (Рис. 7) А выставка звезды романтического минимализма нашего времени Петера Цумтора стала ядром кураторской экспозиции и местом созерцательного отдыха от суеты внешнего мира. «Проблески реальности» – коллекция макетов мастерской Цумтора, хранящихся в Кунстхаусе города Брегенца, каждый из которых является произведением искусства! (Рис. 8,9)

Рис. 7. Проект CITIZENSTUDIO

Рис. 8. Термальные бани в Вальсе. Реализованы в 1996. Модель из местного камня, 1992. Биеннале архитектуры Freespace, выставка Петера Цумтора

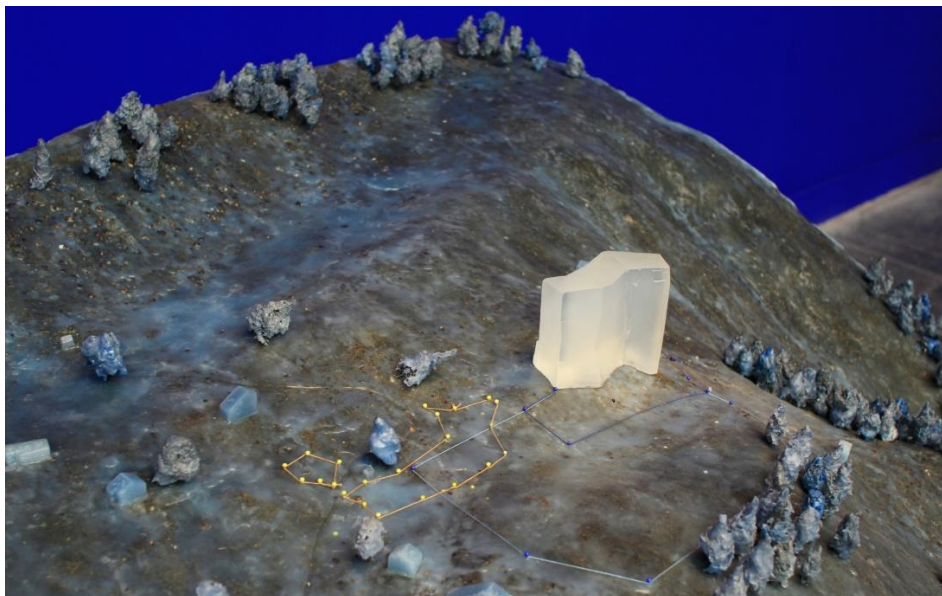

Рис. 9. Отель в горах Браунвальд, Швейцария, проект. Модель местоположения, 2014. Полистирол, песок, воск, железное дерево. Биеннале архитектуры Freespace, выставка Петера Цумтора

Как мы видим – современное архитектурное творчество является уникальным проявлением современного авангардного искусства в своем стремлении раскрыть рамки архитектурных переживаний и выражений для активного взаимодействия со зрителем. Поэтому методика перевода чувственного восприятия архитектурных задач в формат объемно-пространственной композиции и элементов архитектуры через язык «беспредметного творчества» является актуальной для развития профессионального мышления у студентов архитектурных вузов.

Список литературы

1. Художественные миры XXI века. Пути интеграции архитектуры и арт-практик: коллективная монография. – М.: БуксМАрт, 2020.
2. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. М.: «Издательство Лады», 1995.
3. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/А.В.Степанов, В.И.Мальгин, Г.И.Иванова и др. – М.: Издательство «Архитектура – С», 2004.
4. <https://archi.ru/world/79442/biennale-cumtor>
5. <http://rusavangard.ru/online/history/bespredmetnoe-iskusstvo/>