

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ВЗГЛЯД НА АРХИТЕКТУРНУЮ КОМПОЗИЦИЮ И ЕЕ СУЩНОСТЬ

УДК 72.012:378

ББК 85.11р

А.В. Татарченко

Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия

Аннотация

Настоящая статья – попытка проанализировать современные подходы к теории композиции. Рассматриваются исследования западных и отечественных архитекторов, труды которых легли в основу или используются до сих пор в образовательной программе студентов архитектурных школ. Проводится сравнение основных понятий, таких как определение архитектурной композиции, свойства архитектурной формы и средства выразительности архитектурного образа.¹

Ключевые слова: архитектурная композиция, основы теории композиции

NATIONAL AND FOREIGN VIEW ON ARCHITECTURAL COMPOSITION AND ITS ESSENCE

A. Tatarchenko

Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia

Abstract

This article is an attempt to analyse modern approaches to composition theory. Examines the study of Western and Russian architects, whose works formed the basis of or are still being used in the educational program of students of architectural schools. A comparison of basic concepts such as definition of the architectural composition, properties, architectural forms and means of expression of the architectural image.²

Keywords: architectural composition, the basic theory of composition

Что есть архитектурная композиция? Слово архитектура образовано от латинского слова «*architectura*», которое, в свою очередь, образовалось от слова «*architectus*» (архитектор), означающее в древнем греческом языке «главный строитель». В русском языке имеется оригинальное обозначение данного вида искусства – зодчество. Следовательно, архитектура как вид деятельности человека означало искусство строить. Слово композиция произошло от латинского слова «*compositio*», означавшее «составление, соединение». Таким образом, архитектурная композиция может дословно означать искусство составлять целое из частей. Она берет свое начало из ордерной системы античной культуры. Ордер – это композиционная схема, закон или принцип построения формы. В различных ордерах (дорическом, коринфском, ионическом и др.) отражено взаимоотношение человека и природы, массы и пространства, конструкции и формы.

¹ **Для цитирования:** Татарченко А.В. Отечественный и зарубежный взгляд на архитектурную композицию и ее сущность // *Architecture and Modern Information Technologies*. – 2018. – №1(42). – С. 96-103 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://marhi.ru/AMIT/2018/1kvart18/06_tatarchenko/index.php

² **For citation:** Tatarchenko A. National and Foreign View on Architectural Composition and its Essence. *Architecture and Modern Information Technologies*, 2018, no. 1(42), pp. 96-103. Available at:

http://marhi.ru/eng/AMIT/2018/1kvart18/06_tatarchenko/index.php

Ордера представляют собой систему разнообразия внутри некоего целого, что делает их актуальными и на сегодняшний момент.

Классическая теория композиции с определенными изменениями существовала на протяжении многих веков развития культуры. До конца XIX века принципы классического метода композиции в целом остаются неизменными (классицизм, барокко, ренессанс и т.д.). Однако в XX веке происходят кардинальные изменения картины мира – стремительное развитие техники и науки, которые отражаются и на архитектуре. Начинают разрабатываться методы объемно-пространственного мышления, восприятия и познания чувства соразмерности и гармонии. В двух архитектурно-художественных школах – ВХУТЕМАСе и Баухаузе – формируются новые курсы архитектурной композиции. Одна из их важнейших задач заключалась в том, чтобы обобщить накопленный архитектурно-композиционный опыт «в виде системы определенных закономерностей» [13]. Таким образом, закладываются основы теории архитектурной композиции, которой учат студентов современных архитектурных школ.

Со временем формируются два подхода в понимании архитектурной композиции: «абстрактный» и «тектонический» [16]. Первый подразумевает рассмотрение архитектурной формы исключительно отвлеченно, основываясь на общих закономерностях построения. Вторым подходом отличается тектоническим пониманием структуры архитектурной формы. Согласно последней точке зрения, архитектура создается не только для утилитарных функций, она также является частью искусства и культуры. По этой причине в зданиях и сооружениях должна присутствовать некая идея или смысловое наполнение, которое выражается в их соответствии времени и месту. Абстрактно-художественный подход в теории архитектурной композиции свойственен больше отечественным школам, а тектонический – западным, однако есть и такие исследователи, в чьих трудах и работах наблюдается тенденция «объединения» выше упомянутых подходов.

Основами архитектурной композиции занимались многие исследователи и архитекторы, и в зависимости от точки зрения, что же есть композиция в архитектуре и что есть архитектура сама по себе, у них были разные интерпретации и подходы. А.В. Иконников писал: «Архитектура – не только искусство строить, это система материальных структур (здания, сооружения), формирующая пространственную среду для жизни и деятельности людей» [10, с.7]. Согласно А.В. Степанову: «Архитектура – это соединение искусства, науки и производства» [13, с.7]. Для Ф.Д.К. Чиня архитектура – это ответ на социальные, политические, функциональные и прочие проблемы. Р. Крие также связывал архитектуру с практической наукой, в которой функция – фундаментальная точка отсчета для всей архитектурной выразительности. Для С. Юнвина архитектура прежде всего – это идентификация места. Как видно, у всех своя точка зрения на архитектуру, следовательно, и определения архитектурной композиции различны:

- А.В. Иконников – «...архитектурная композиция – это целостная художественно-выразительная система форм, отвечающая функциональным и конструктивно-техническим требованиям» [10, с.7];
- Е.А. Григорян – «целостность, наличие сложного строения, содержащего противоречия, приведенные к гармоническому единству благодаря системе связей между элементами» [8, с.3];
- Д. Хенлон – сложная система, где каждая деталь находится в непосредственном контакте друг с другом и соразмерно создает бесшовное пространство;
- Ф.Д.К. Чинь – не дает определения архитектурной композиции, для него она выражается во взаимодействии формы и пространства;
- М. Джорджеску – закономерности, которые в итоге позволяют создавать архитектурные произведения, в которых элементы гармонично связаны друг с другом и в которых форма соответствует функции;
- Р. Крие – нет определения архитектурной композиции, для него это процесс взаимоотношения функции и конструкции, образующих форму;

- А. Ди Мария и Н. Ю – нет определения, рассматривают «базу» операционных возможностей в качестве «действий» в проектировании;
- С. Юнвин – способ гармоничного сочетания элементов архитектуры с целью идентификации места.

Для большинства российских исследователей (В.Ф. Кринского [11], А.В. Степанова, В.Ф. Вавилина [7], А.В. Ефимова [9], Е.А. Григоряна) архитектурная композиция прежде всего связана с достижением гармоничного единства между элементами и целым. Это достигается за счет использования следующих средств создания архитектурного образа: симметрии и асимметрии; ритма и метра; тождества, нюанса и контраста; масштаба и масштабности; пропорции; динамики и статики; оптических корректив. В условиях слаборазвитого строительного комплекса в нашей стране именно эти приемы позволяют создавать наиболее выразительные образы.

У западных исследователей чаще всего отсутствует как таковое определение архитектурной композиции. Их интерпретации разнятся, но их объединяет функциональный подход к пониманию основ архитектурной композиции, они рассматривают форму и пространство и определяют «действия», «операции», по средствам которых происходит моделирование среды. А.Ди Мария и Н. Ю, например, в своей книге описывают «операционное проектирование», где переносится акцент с поверхности на объем. Выделяются такие операции как «merge» (соединение), «nest» (встраивание), «offset» (подобие), «carve» (разделение/вырезание), «compress» (сжатие, сдавливание) и т.д. [1]. Они могут объединяться: отражением, группированием, сложением, массивом и объединением. Из самих названий можно сделать вывод об ином подходе к формообразованию. Речь идет уже больше не о плоскостных модуляциях, а об объемных. Однако первичные элементы абсолютно просты – это точки, линии, плоскости, объемы внутреннего пространства и внешнего пространства (Р. Крие). По средствам различных формообразующих операций (изгиб, излом, проникновение, отделение и т.д.) моделируются регулярные, хаотичные или основанные на двух предыдущих типах архитектурные формы и пространства.

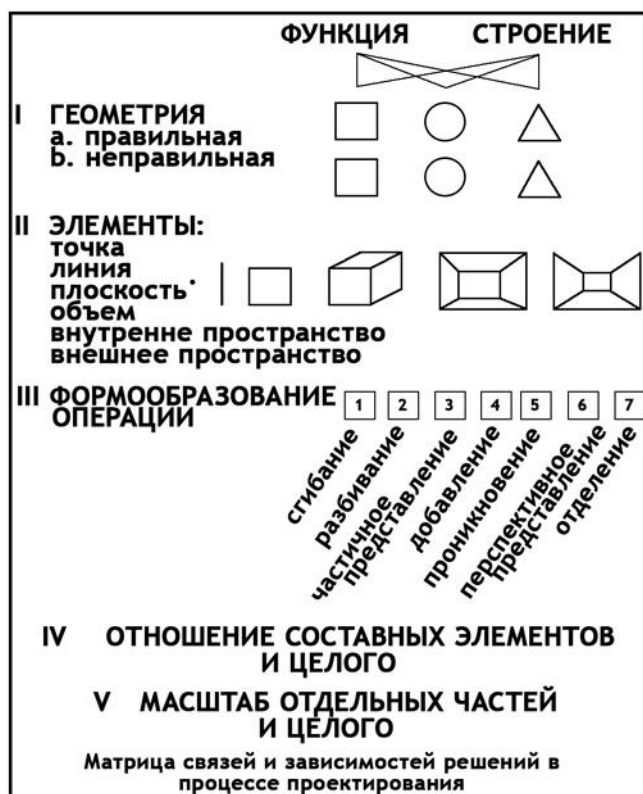

Рис. 1. Матрица взаимоотношений и зависимостей решений в проектировании Р. Крие (по [5, с.44] в авторской интерпретации)

Некоторые отечественные и западные подходы имеют много общего. Например, Ф.Д.К. Чинь и М. Джорджеску выделяют в своих работах такие средства архитектурной композиции, как симметрию, масштаб, ритм, из чего следует, что они являются одними из основополагающих в теории композиции. Ф.Д.К. Чинь также выделяет такие композиционные принципы, как ось (самый элементарный способ организации пространства), иерархию (акцентирование чего-либо – размеров, уникальной формы, особого «стратегического расположения»), базовый элемент (который задает композицию), трансформацию (изучение прошлого опыта и модификация прототипа в современной действительности).

Рис. 2. Композиционные принципы Ф.Д.К. Чинь (по [14, с. 321] в авторской интерпретации)

Д. Хенлон в своей книге [3] под масштабом подразумевает «пропорцию» – отношение чисел в пределах геометрической фигуры или среди частей единой композиции. Поскольку пропорция внешне связывает здание с масштабом его физического окружения, внутренне – с размерами частей архитектурной композиции, то, иными словами, ее можно сравнить с такими композиционными средствами как масштаб и масштабность. Также Д. Хенлон рассматривает «ориентацию», которая указывает на относительную важность частей композиции и зависит от числа, геометрии и пропорции. Все эти приемы созвучны с отечественными средствами архитектурной композиции.

Существует ряд исследователей и архитекторов, для которых первичными элементами являются те, которые ограничивают пространство. М. Джорджеску в своей работе пишет, что для него архитектурное пространство созвучно с фразой С. Журова, что это есть «пустота, ограниченная гранями» [2, с.27]. Элементами пространства выступают объемы и сами пространства. Характеристиками такой модели являются материальные элементы, выступающие в качестве «граней» пространств (стены, платформы, арки, купола и т.п.). Таким образом, если попытаться приблизиться к свойствам форм, которые

выделяют отечественные исследователи, то свойствами формы, согласно М. Джорджеску, являются свойства разграничивающих элементов, то есть стен, полов, потолков, проемов и т.д. С этой концепцией созвучен подход советского архитектора Н.А. Ладовского. Для него именно пространство, форма и конструкция являлись основными элементами архитектуры, а масса, цвет, пропорции, ритм были второстепенными [12, с.3].

Ряд исследователей имеют иные, оригинальные взгляды на архитектурную композицию. Например, согласно С. Юнвину, в архитектуре первичными элементами являются те, которые определяют место: барьеры (ограждения); крыша; опоры; центральные элементы, акценты (очаг, скульптура); путь, вдоль которого происходит движение; проемы; подвесы [6]. При проектировании они могут изменяться за счет: цвета; света; звуков; температуры воздуха; запахов; качества и текстуры материалов; масштаба; времени. Такие меняющиеся условия являются частью условий архитектуры, и они также могут быть элементами в определении места. Дополнением к общепринятым в России характеристикам формы являются температура, запах, время и звук.

Интересным является также подход А. Хьюстона [4], который он практикует со студентами. Суть его метода заключается в составлении матрицы, построенной на дуалистическом принципе характеристик: высокий–низкий; статичный–динамичный, открытый–закрытый; глухой–прозрачный; объемный–плоскостной; симметричный–асимметричный; геометрический–бесформенный; тектонический–абстрактный, гладкий–тактильный и т.д.

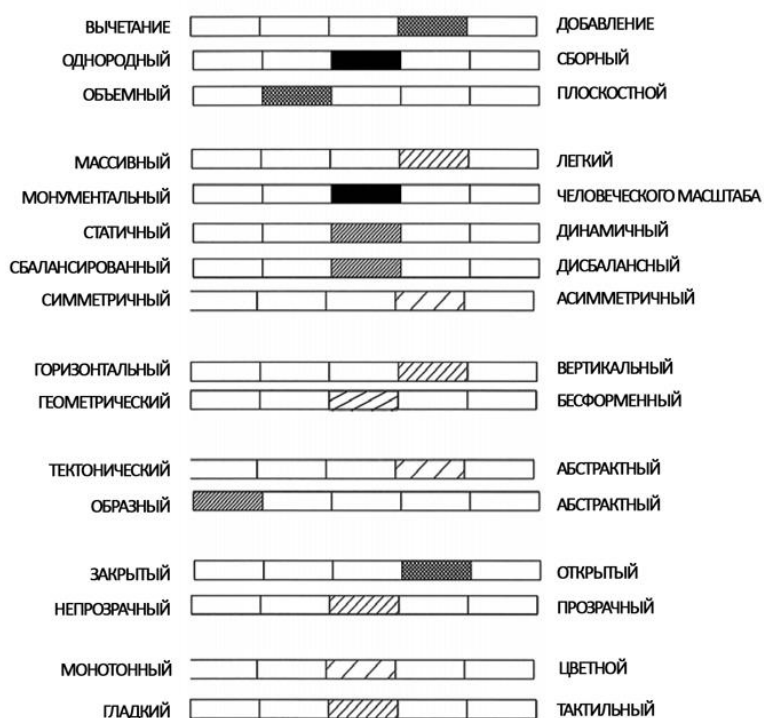

Рис. 3. Композиционная матрица А. Хьюстон (по [4, Р.6] в авторской интерпретации)

Подводя итог, можно сделать вывод, что отечественная и западная интерпретации архитектурной композиции во многом схожи и во многом разнятся. Схожесть проявляется в том, что в обоих подходах акцентируется внимание на закономерностях архитектурной формы, ее взаимоотношениях с функцией и двустороннем отношении целого и его элементов. Различность проявляется в принципиально разных пониманиях того, что есть архитектурное проектирование. Отечественные исследователи больше подчеркивают художественную сторону архитектурной формы и те средства, которые позволяют

создавать гармоничный образ. Западные исследователи в большинстве своем обращают внимание на закономерности, подчеркивающие связь функции и формы, места и формы, следовательно, и те приемы, которые способствуют выявлению данной идеи.

У некоторых архитекторов на первый план выдвигаются приемы, подчеркивающие тектонику формы только с конструктивной точки зрения, у других – детали и формы, несущие в себе смысловую нагрузку. Однако «абстрактный» и «тектонический» [15] подходы к пониманию архитектурной композиции встречаются и у отечественных исследователей, и у западных. Отечественные исследователи не подчеркивают смысловых особенностей архитектурных форм в теории композиции, рассматривая их отвлеченно. Среди западных исследователей встречаются и те, кто абстрактно рассматривает законы формообразования, и те, кто уже в теории наполняет их смыслом. Однако на практике архитекторы во всем мире, переходя от «абстрактных» законов архитектурной композиции, приходят к осмыслению принципов формообразования с точки зрения архитектурной тектоники. Таким образом, «абстрактный» и «тектонический» подходы – это элементы единого процесса – архитектурного проектирования.

Правомерно утверждение, что архитектурные композиционные средства помогают достигать единства функции, конструкций и красоты. А.В. Иконников писал, что теория композиции – это переходная ступень от знания к умению. Это основа, которая, по мнению автора статьи, позволяет в дальнейшем свободнее оперировать профессиональным «словарем». Однако не следует превращать теорию композиции в строгий свод правил, так как любое художественное произведение воспринимается в первую очередь человеком. От уровня его образованности и способности «прочитать» архитектурное произведение зависит и тот образ, который остается у него в голове. Следовательно, при проектировании важно учитывать не только *как*, но и *для кого* создается архитектурное произведение.

Профессия архитектора существует на стыке двух областей – творческой и технической. Обе они находят выражение в архитектурной композиции. С одной стороны, в художественном образе здания или сооружения, в его гармоничных пропорциях (творческая составляющая профессии архитектора). С другой стороны, в смысловых связях, которые передаются посредством различных средств архитектурной композиции, – когда те или иные части здания отсылают зрителя к определенной функциональной составляющей облика, или показывают взаимосвязь здания с окружающей средой, или демонстрируют достижения современных технологий (техническая составляющая профессии архитектора). Изучение основ теории композиции позволяет молодым архитекторам перейти на иной уровень «понимания» окружающей среды: дает представление о том, что определенные приемы позволяют достигать конкретных задач и таким образом влияют на восприятие «второй природы». На сегодняшний день – в век технического прогресса – концепция создания благоприятной среды для человека является одной из самых актуальных, поэтому знание основ теории композиции будет способствовать достижению данной цели, т.к. в ней заключаются одни из базовых приемов, способствующих созданию гармоничного пространства. Для начального этапа обучения, с точки зрения автора, достаточно «абстрактного» подхода в изучении архитектурной композиции, однако для создания наиболее выразительных образов и запоминающихся, связанных с историей места, необходим «тектонический» подход в изучении архитектурной композиции. Таким образом, оба подхода являются неотъемлемой частью современного архитектурного образования и архитектурного проектирования.

Литература

1. Di Mary A. Operative Design: A Catalogue of Spatial Verbs / A. Di Mary, N. Yoo // – Netherlands: BIS Publishers, 2012. – 151 s.

2. Georgescu M. Architecture Notes / M. Georgescu, S. Ianca. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ct.upt.ro/users/MirceaGeorgescu/>
3. Hanlon D. Compositions in Architecture / D. Hanlon. – John Wiley & Sons, 2009. – 328 s.
4. Hutson A. The discipline of architectural composition: the elephant in the room / A. Hutson // Connected 2010 – 2nd international conference on design education. University of New South Wales. – Sydney Australia. – 2010. – S. 1-7.
5. Krier R. Architectural Composition / R. Krier. – London: Academu Editions, 1988. – 320 s.
6. Unwin S. Analysing ARCHITECTURE / S. Unwin. – London: Routledge, 1997. – 208 s.
7. Вавилин В. Ф. Композиционные принципы архитектурного проектирования: учебное пособие / В. Ф. Вавилин, В. В. Вавилин, В. А. Моисеенко, В. А. Федин. – Саранск : Издательство Мордовского университета, 2005. – 112 с.
8. Григорян Е. А. Основы композиции в прикладной графике: учебно-методическое пособие для студентов и учащихся высших и средних специальных учебных заведений / Е.А. Григорян. – Ереван, 1986. – 32 с.
9. Ефимов А.В. Объемно-пространственная композиция в архитектуре / А.В. Ефимов. – М. : Стройиздат, 1981. – 189 с.
10. Иконников А. В. Основы архитектурного проектирования / А.В. Иконников, Г.П. Степанов. – М. : Искусство, 1971. – 224 с.
11. Кринский В. Ф. Элементы архитектурно-пространственной композиция / В.Ф. Кринский, И.В. Ламцов, М.А. Туркус. – М. : Стройиздат, 1968. – 168 с.
12. Мелодинский Д. Л. Категория «пространство» в пропедевтической концепции архитектурной школы Н.А. Ладовского / Д.Л. Мелодинский // // Architecture and Modern Information Technologies. – 2016. – №2(35). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.marhi.ru/AMIT/2016/2kvart16/melod/abstract.php>
13. Степанов А. В. Объемно-пространственная композиция / А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова, К.В. Кудряшев, Д.Л. Мелодинский, А.А. Нестеренко, В.И. Орлов, И.П. Сапилевская. – М. : Архитектура-С, 2007. – 256 с.
14. Чинь Ф.Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция / Ф.Д.К. Чинь : пер. с англ. Е. Нетесовой. – М. : АСТ : Астрель, 2005. – 399 с.
15. Шадрин А. А. Композиционная концепция И. А. Голосова: теория, практика, педагогика: дисс. ... канд. архитектуры: 18.00.01. – М.: МАРХИ, 1988. – 150 с.

References

1. Di Mary A. Operative Design: A Catalogue of Spatial Verbs. Netherlands, BIS Publishers, 2012, 151 p.
2. Georgescu M. Architecture Notes. Available at: <http://www.ct.upt.ro/users/MirceaGeorgescu/>
3. Hanlon D. Compositions in Architecture. John Wiley & Sons, 2009, 328 p.

4. Hutson A. The discipline of architectural composition: the elephant in the room. Connected 2010 – 2nd international conference on design education. University of New South Wales, Sydney Australia, 2010, pp. 1-7.
5. Krier R. Architectural Composition. London, Academu Editions, 1988, 320 p.
6. Unwin S. Analysing ARCHITECTURE. London, Routledge, 1997, 208 p.
7. Vavilin V.F., Vavilin V.V., Moiseenko V.A., Fedin. V.A. *Kompozicionnye principy arhitekturnogo proektirovanija: uchebnoe posobie* [Compositional principles of architectural design: a textbook]. Saransk, 2005, 112 p.
8. Grigorjan E. A. *Osnovy kompozicii v prikladnoj grafike : uchebno-metodicheskoe posobie dlja studentov i uchashhihsja vysshih i srednih special'nyh uchebnyh zavedenij* [Fundamentals of composition in applied graphics: a teaching aid for students and students of higher and secondary special educational institutions]. Yerevan, 1986, 32 p.
9. Efimov A.V. *Ob"emno-prostranstvennaja kompozicija v arhitekture* [Space-spatial composition in architecture]. Moscow, 1981, 189 p.
10. Ikonnikov A.V. Stepanov G.P. *Osnovy arhitekturnogo proektirovanija* [Fundamentals of architectural design]. Moscow, 1971, 224 p.
11. Krinskij V.F., Lamcov I.V., Turkus M.A. *Jelementy arhitekturno-prostranstvennoj kompozicija* [Elements of the architectural and spatial composition]. Moscow, 1968, 168 p.
12. Melodinsky D.L. The Category "Space" in Introductory Concepts of the Architectural School of N.A. Ladovsky. Architecture and Modern Information Technologies, 2016, no. 2(35). Available at: <http://www.marhi.ru/eng/AMIT/2016/2kvart16/melod/abstract.php>
13. Stepanov A.V., Mal'gin V.I., Ivanova G.I., Kudrjashev K.V., Melodinskij D.L., Nesterenko A.A., Orlov V.I., Sapilevskaja I.P. *Ob"emno-prostranstvennaja kompozicija* [Space composition]. Moscow, Arhitektura-S, 2007, 256 p.
14. Chin F.D.K. *Arhitektura: forma, prostranstvo, kompozicija* [Architecture: form, space, composition]. Moscow, 2005, 399 p.
15. Shadrin A. A. *Kompozicionnaja koncepcija I. A. Golosova : teorija, praktika, pedagogika* : [Composition concept of IA Golosova: theory, practice, pedagogy. Diss. PhD of architecture]. Moscow, 1988, 150 p.

ОБ АВТОРЕ

Татарченко Анастасия Вячеславовна

Аспирант, кафедра «Основы архитектурного проектирования», Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия
e-mail: tav992@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR

Tatarchenko Anastasia

Postgraduate Student, Chair «Basic Architectural Design», Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia
e-mail: tav992@mail.ru