

RU

Образовательная роль эстетического оценивания архитектурных объектов

Лапшина В. С.

Аннотация. Цель исследования - обосновать применение процедуры эстетической оценки в условиях получения архитектурного образования. В статье рассматривается процесс эстетического познания архитектуры в рамках курса «Эстетика архитектуры и дизайна», делается акцент на необходимости получения и оформления практического опыта в виде эстетических суждений. **Научной новизной** является предложенный автором способ освоения архитектурной среды - описание эстетической оценки архитектурного объекта. **В результате** исследования автор приходит к выводу, что предложенный способ, закрепляющий теоретические знания науки эстетики, способствует гармоничному развитию студента-архитектора как художника и создателя, расширяя его теоретико-познавательные и мировоззренческие горизонты.

EN

Aesthetic Evaluation in Architectural Education

Lapshina V. S.

Abstract. The paper aims to justify reasonability of using the aesthetic evaluation procedure in architectural education. The article considers the process of aesthetic cognition of architecture within the course “Aesthetics of Architecture and Design”, emphasizes the necessity to acquire practical experience represented as aesthetic conceptions. Scientific originality of the study involves developing a technique to assimilate architectural environment - aesthetic description of an architectural object. The conducted research allows concluding that the suggested technique helps to consolidate theoretical knowledge in the sphere of aesthetics and promotes harmonious development of a student-architect as an artist and creator broadening their theoretical-cognitive and ideological horizons.

«Каждый большой архитектор – обязательно большой поэт. Он должен быть большим, оригинальным интерпретатором своего времени», – рассуждал создатель «органической архитектуры» Фрэнк Ллойд Райт [14, с. 71].

Процесс урбанизации, необходимость зонирования городского пространства и оформления пространственной среды города в наше время по-новому позволяют взглянуть на актуальность и значимость профессий архитектора, дизайнера архитектурной среды, урбаниста. Речь идёт о профессионалах, которые изучают запросы и интересы горожан, проектируют и создают гармоничную, удобную окружающую среду, формируют условия, чтобы жизнь в городе была комфортной и психологически здоровой. Архитектура настраивает человека и общество на определённое к ней эстетическое отношение. Это отношение, будучи особенно тесно связано с внутренним миром человека, изменяется во времени, трансформируется, меняется вместе с мировоззренческими установками людей. Можно предположить, что именно от архитектора во многом зависят образ города и мышление человека в будущем.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью воспитания и образования гармонично развитой личности архитектора, чувствующего противоречия в сфере социального, важность обновления архитектурного образа города, сохраняющего баланс традиций и новаций в городском пространстве, границу прекрасного и безобразного.

Р. Флорида в книге «Новый кризис городов» на примере г. Москвы пишет, что в настоящее время активно инвестируются средства в развитие инновационной инфраструктуры города, сделаны усилия по улучшению городской среды, транспортной ситуации, по созданию общественных пространств, идёт привлечение выдающихся архитекторов и художников из всех уголков мира. Открытый в 2010 г. Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» создан специально для повышения уровня развития креативных отраслей в г. Москве.

Р. Флорида отмечает, что пришло время нового поколения российских архитекторов, способных видеть мир по-новому и решать проблемы урбанизации [17, с. 11].

Для реализации цели исследования сформулированы следующие **задачи**: во-первых, выявить основные формы эстетического освоения действительности в архитектуре; во-вторых, создать алгоритм проведения эстетической оценки архитектурного объекта; в-третьих, рассмотреть значение процедуры оценивания в процессе формирования эстетической культуры студента.

Теоретической базой исследования стали труды Витрувия [5], И. Канта [11], Х. Ортеги-и-Гассета [15], Р. Флорида [17], а также отечественных мыслителей: В. В. Бычкова [3], Ю. Б. Борева [1], В. Г. Власова [6], Л. А. Зеленова [7], А. В. Иконникова [8], С. Ю. Кавтарадзе [9], М. С. Кагана [10], А. П. Мардера [13], А. Г. Раппапорта [16] и др. Л. А. Зеленов считает, что эстетическая деятельность в результате многослойного анализа обнаруживает себя как объективированные психологические образования, как знаковые системы, как социальные ценности особого рода, как информационные системы, как социокультурные образования [7].

В работе использовался ряд общенаучных **методов** теоретического исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение), а также герменевтический и теоретико-деятельностный методы.

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемый в статье алгоритм создания эстетической оценки архитектурного объекта может быть использован в процессе формирования и воспитания эстетической культуры студентов, обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды». Согласно В. В. Бычкову, под эстетической культурой в узком смысле понимается уровень эстетического воспитания, образования, вкуса конкретной личности. «Эстетическая культура является одним из главных объектов науки эстетики» [3, с. 180-181]. Процесс погружения в архитектурный «текст» с позиции философа-эстетика обогатит эстетическую культуру студента, подарит возможность выразить себя, своё отношение к архитектуре и к своей будущей профессии, актуализирует и реализует эстетический опыт. Архитектор не имеет права рисковать и создавать безобразную и чудовищную архитектуру, это противоречит её сущности. Изначально натура архитектора должна быть наполнена чувством прекрасного и соразмерного, «одушевленной гармонией, наделенной теплотой и человеческим смыслом», то есть красотой, по словам В. Г. Власова [6].

Учебный предмет «Эстетика архитектуры и дизайна» читается у студентов по направлению подготовки 07.03.01 «Архитектура» и 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» на 2-м курсе и является логическим продолжением университетского курса «Философия». Студенты, познакомившись с трудами Витрувия, Платона, Аристотеля, И. Канта, А. Г. Баумгартена, Г. В. Ф. Гегеля и др. мыслителей, продолжают углубляться в эстетическую сферу. Из рассуждений римского архитектора Витрувия, жившего в I веке до н.э., до сих пор остаются актуальными его советы по поводу взращивания подлинного зодчего: для архитектора важно изучение геометрии и музыки для правильного построения и пропорционирования здания; постижение гармонии и теории звука – для создания правильной акустики в помещениях; изучение астрономии – для правильного расположения помещений с позиции солнечных циклов; изучение юридических законов – для того, чтобы грамотно вести свою деятельность, не нарушая порядков. Отдельно Витрувий рассуждает о необходимости изучения философии, считая, что архитектура – зеркало времени, в котором всегда отражены мировоззренческие идеи эпохи и, вероятно, взгляды самого зодчего [5, с. 16-21].

Философия и эстетика формируют гармоничную, целостную личность архитектора с балансом чувственного и рационального, с особым взглядом на универсум. Эстетика как наука продолжает глубокое знакомство студентов-архитекторов со сферой прекрасного, безобразного, комического, возвышенного. В заявленном курсе происходит изучение эксплицитной и имплицитной эстетики, её мировоззренческих основ, эстетических категорий и ценностей [1; 7; 10; 12]; формирование теоретических и наглядно-визуальных представлений об эстетике как науке в её проекции на памятники архитектуры и дизайна [2; 5; 8; 9]. Для развития одной из ключевых общекультурных компетенций, а именно (ОК-1) способности использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, в рамках курса осуществляется обучение практическим навыкам овладения эстетическими категориями.

Активная, «живая» практическая деятельность студента-архитектора во многом определяет уровень развития его эстетического вкуса. Специфичная черта эстетического вкуса заключена в естественности его проявления, то есть эстетический вкус – это чувственная реакция субъекта на то, с чем он взаимодействует. Согласно определению И. Канта, вкус есть «способность судить о прекрасном» [11, с. 53-54]. Именно от практики, степени знакомства и общения с произведениями искусства, архитектурой различных эпох и стилей, многообразием эстетических ценностей зависят чуткость, восприимчивость и результативность эстетического освоения действительности, способность оценивать прекрасное. Вспомним слова немецкого философа Х. Г. Гадамера, который в книге «Истина и метод. Основы философской герменевтики» писал, что понятными нам становятся только те тексты, из которых удастся извлечь «живой», современный смысл [Цит. по: 4]. Оживить историю, корректно передать, интерпретировать, сохраняя смысл, – одна из важных задач социогуманитарного знания.

Конечно, в отличие от живописных полотен, скульптур – «остывшей эволюции музейных залов» [15, с. 187], архитектуру сложно охватить единожды, и нет такого места, где бы мы познакомились со всеми достопримечательностями и шедеврами архитектуры вживую, а целенаправленный ежедневный поход в музей сделал нас более чуткими, восприимчивыми к архитектуре. Однако именно архитектура (в отличие от музыки, кино, живописи) окружает нас повсюду. Архитектуру сложно игнорировать, она цепляет ваш взгляд, восхищает или, наоборот, удручает своей серостью. Она воспитывает человека незаметно.

С. Ю. Кавтарадзе в книге «Анатомия архитектуры» отмечает, что никакое искусство не властно над людьми так, как зодчество. «Архитектура может незаметно отдавать команды, эффективно управляя поведением человека, заставляя его двигаться не только в определенных направлениях, но и в определенном ритме, в желательном темпе и даже в нужной манере». Далее автор заключает: «Зодчество властно и над чувствами, и над мыслями» [9, с. 7].

Но, в отличие от обывательского взгляда, будущему архитектору важно видеть, чувствовать и считывать знаки, символы архитектуры, потому что профессия архитектора созидательная. В перспективе именно архитектор может изменить облик дома, улицы, города, а значит, повлиять на сознание людей, их настроение и самочувствие. А. Г. Раппапорт замечает, что архитектура обладает живой многозначностью, что она имитирует социальные схемы, не подчеркивая ни серьезности, ни иронии в их осуществлении. Поэтому так называемые «серьезные» смысловые ассоциации при восприятии архитектуры могут совмещаться и с рефлексивными играми [16].

Среди основных форм эстетического освоения действительности в архитектуре условно можно выделить: познание, преобразование и восприятие материальной среды [13, с. 40]. А. П. Мардер пишет: «Эстетическое познание происходит не только в виде целенаправленного поиска истин (научного знания), осуществляемого в ходе особого вида человеческой деятельности, но и в ходе любого вида человеческой деятельности, каждым человеком в его общении с внешним миром. И именно эта всеобщность эстетической познавательной деятельности формирует наряду с эстетическим знанием эстетическое сознание» [Там же, с. 43]. Л. А. Зеленов отмечает, что процесс эстетической деятельности общества многообразен по своей структуре. Важнейшим его аспектом является отражение: субъект отражает объект, произведение отражает объект, публика отражает произведение, художник отражает себя в произведении, художник отражает в себе структуру восприятия публики, художник отражает в себе социальную структуру общества и т.д. [7, с. 259]. Так, одним из заданий, выполняемых под руководством преподавателя в рамках курса «Эстетика архитектуры и дизайна», является создание эстетической оценки архитектурного объекта – отражение архитектурного объекта в чувствах и мыслях студента и закрепление этого чувства на бумаге в виде суждений.

Под архитектурным объектом в настоящем исследовании понимается здание или комплекс зданий, интерьер, объект благоустройства ландшафтного или садово-паркового искусства, созданный на основе архитектурного проекта. Чаще всего студенты в качестве объекта выбирают готическую (например, Кёльнский собор) и неоготическую архитектуру (к примеру, здание венгерского парламента), архитектуру стиля барокко (собор Санта-Мария делла Салюте, церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане), также интерес у студентов вызывают работы современных архитекторов (к примеру, проекты архитекторов Захи Хадид или Джун Ся). Стоит отметить, что архитектура Нижнего Новгорода и Нижегородской области тоже привлекает внимание студентов. Это и Нижегородская ярмарка, и усадьба Рукавишниковых, ансамбль Свято-Троицкого Серафимово-Дивеевского монастыря, усадьба Приклонских-Рукавишниковых в селе Подвязье и др.

За архитектурным объектом всегда важно разглядеть и почувствовать личность архитектора, буквально – вступить с ним в диалог.

Исходным пунктом отражения является эстетический объект, который отражается субъектом в различных идеальных образах, что характерно для эстетической субъективации. Продукты эстетической субъективации (образы, замыслы, идеалы, проекты и пр.) несут в себе печать не только объекта, но и субъекта, его мировоззрения, его оценки, его творческой деятельности. Здесь возникает процесс вторичной эстетической субъективации, когда эстетические произведения превращаются в объекты восприятия и оценки публики. В этом случае мы говорим уже о механизме психологического взаимодействия человека с окружающей действительностью [Там же, с. 259-260]. Процесс вторичной эстетической субъективации четко прочитывается в работах студентов. Так, оценивая с позиции эстетики библиотеку Венского экономического университета (Бюро Zaha Hadid Architects, Заха Хадид, 2013 г.), студент отметил, что «архитектура будущего – эксперименты с объемами, взаимосвязь экстерьера и интерьера, математическая обоснованность, близость к природным очертаниям. И что самое главное – эстетическое наслаждение не декором и живописностью, а самой формой в её натуральном виде».

В воздействии на человека предметно-пространственной среды и, соответственно, в восприятии её человеком выделяется несколько уровней: физиологический, психофизиологический, психологический, эмоциональный и, конечно же, эстетический, то есть восприятие гармонии предметно-пространственной среды.

Алгоритм эстетического оценивания архитектурного объекта предполагает раскрытие следующих моментов.

1. Описание архитектурного объекта. Необходимо указать архитектора, время создания и назначение архитектурного объекта. Погрузить архитектурный объект в контекст эпохи, то есть обозначить эпоху, назвать её характерные особенности на примере выбранного архитектурного произведения. Описать объект в его абсолютной простоте, то есть просто то, что мы видим.

2. Определение архитектурного стиля. Цель стилистического анализа – выявить систему устойчивых форм, выразительных качеств, присущих данному стилю. Конечной целью стилистического анализа должно стать раскрытие духовных ценностей, актуальных для культуры той или иной эпохи.

3. Рассмотрение пространственно-объемного решения архитектурного объекта. Если объект является частью архитектурного ансамбля, то можно рассказать и об ансамбле. Так, Троицкий собор является частью ансамбля Свято-Троицкого Серафимово-Дивеевского монастыря, куда также входят: Казанский собор, Преображенский собор, Благовещенский собор. Особый выразительный образ ансамблю придаёт колокольня,

которая расположена между Казанским и Троицким соборами. Ансамбль поражает своей органичностью. Здесь каждая постройка гармонично дополняет друг друга.

4. Созерцание архитектурного объекта. Необходимо передать ваши переживания и ощущения, восприятие цвета, формы, размера, пропорций, фактуры поверхностей; представления пространства и массы, ограждений и проемов, элементов конструкций.

5. Восприятие архитектурного образа. Следует продемонстрировать, как соотносятся потенциальный и актуальный архитектурные образы в выбранном примере.

6. Осуществление семиотического анализа архитектурного объекта. Стоит подчеркнуть использование, к примеру, скульптуры и/или живописи в данном архитектурном произведении. Рекомендуется описать декоративные детали объекта, смыслы и знаки, имеющиеся в архитектуре.

7. Используя классификацию эстетических понятий (субэстетические, надэстетические, внеэстетические понятия), необходимо описать язык архитектуры.

8. Выявить особенности экстерьера и интерьера здания.

Студентам рекомендуется отнестись к этому заданию творчески, описать личное чувственное отношение к архитектурному объекту с позиции художника, «поэта современной жизни», ценителя прекрасного.

Анализируя более 80 работ студентов, написанных в 2019–2020 учебном году, следует отметить следующее.

1. Студенты выражают свою симпатию к подобному заданию, поскольку оно позволяет высказаться о своих чувствах и переживаниях, особенно если студент лично посетил выбранное им место и с ним связаны приятные события его жизни.

2. Студенты могут проследить не только идею архитектора, замысел, считать смысл произведения, но и увидеть за этим личность архитектора, его взгляды. Многих студентов это задание мотивирует на изучение биографий и личных записей архитекторов.

3. Студенты отмечают безграничные возможности использования архитектурной подсветки для нового взгляда на знакомую нам архитектуру. Архитектурное освещение усиливает впечатление от созерцаемого объекта, а художественные инсталляции, популярные в наше время, захватывают визуальными эффектами и привлекают внимание людей.

4. Студенты закрепляют в процессе описания архитектурного объекта эстетические категории (к примеру, прекрасное, возвышенное, соразмерное, торжественное и др.), которыми потом могут оперировать в своей профессиональной деятельности. Так, Ю. Б. Борев отмечал, что «расширение общественной практики человека влечёт за собой расширение круга эстетически оцениваемых явлений и рост многообразия эстетических свойств» [1, с. 36].

5. В диалоге со студентами выяснилось, что возрос интерес к предмету «Эстетика архитектуры и дизайна» и интерес к своей будущей профессии.

В одной из работ студент (будущий архитектор) подметил, что «наверняка, если мы прямо сейчас окажемся на улицах древних Афин или Ассирийского Дур-шаррукина, мы не поймём те подходы, которыми руководствовались зодчие тех времён. Но при этом мы будем ощущать пространство вокруг себя с тем настроением, с которым оно было создано. В этом и заключается смысл архитектуры: не важно, понимаете Вы её или нет, главное, что Вы её чувствуете».

По результатам проведенного исследования могут быть сформулированы следующие **выводы**.

1. Архитектура по своей сущности была и остается процессом познания и преобразования реального мира. В основе эстетического сознания лежит познание человеком объективного мира, исходную форму которого составляет живое созерцание (ощущение, восприятие и представления). Основными формами эстетического освоения действительности в архитектуре являются: познание, преобразование, восприятие материальной среды.

2. Алгоритм проведения эстетической оценки архитектурного объекта состоит из: описания архитектурного объекта, определения архитектурного стиля и пространственно-объемного решения архитектурного объекта, созерцания, восприятия и семиотического анализа архитектурного объекта, описания языка архитектуры, выявления особенностей экстерьера и интерьера здания.

3. В предложенных педагогических условиях студенты смогли раскрыть себя с позиции специалистов по эстетике архитектуры, обогатив свой профессиональный взгляд на архитектуру философско-эстетическими категориями. Задания такого содержания способствуют использованию основ философско-эстетических знаний для формирования собственной мировоззренческой позиции. Эстетика архитектуры как наука об эстетических отношениях человека к архитектурной среде способствует развитию чувства прекрасного, соразмерного, формирует компетенции, связанные в будущем с успешным решением профессиональных задач архитектора.

Список источников

1. Борев Ю. Б. Эстетика: учебник. М.: Высшая школа, 2002. 511 с.
2. Борисов С. В. Эстетические ценности и эстетический вкус: философский аспект // Вестник Челябинского государственного университета. 2003. Т. 1. № 2. С. 138–141.
3. Бычков В. В. Эстетика: учебник. Изд-е 2-е. М.: Гардарики, 2006. 573 с.
4. Бычков О. В. Эстетический смысл традиционного текста в свете современной герменевтики // Эстетика на переломе культурных традиций / отв. ред. Н. Б. Маньковская. М.: ЦОП ИФ РАН, 2002. С. 79–93.

5. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М.: Архитектура-С, 2006. 328 с.
6. Власов В. Г. Понятия гармонии, красоты и архитектурной формы в имплицитной эстетике [Электронный ресурс]. URL: http://archvuz.ru/2015_2/1 (дата обращения: 15.01.2020).
7. Зеленов Л. А. Система эстетики: учебное пособие. Н. Новгород - М.: ГХИ ННГАСУ; РАО, 2004. 418 с.
8. Иконников А. В. Эстетические проблемы архитектуры. М.: Знание, 1970. 48 с.
9. Кавтарадзе С. Ю. Анатомия архитектуры. Семь книг о логике, форме и смысле. Изд-е 3-е. М.: Высшая школа экономики, 2017. 472 с.
10. Каган М. С. Эстетика как философская наука: университетский курс лекций. СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1997. 544 с.
11. Кант И. Критика способности суждения. СПб.: Азбука, 2019. 448 с.
12. Краткий словарь по эстетике: кн. для учителя / под ред. М. Ф. Овсянникова. М.: Просвещение, 1983. 223 с.
13. Мардер А. П. Эстетика архитектуры: теоретические проблемы архитектурного творчества. М.: Стройиздат, 1988. 216 с.
14. Мудрость тысячелетий от А до Я. Великие мысли и афоризмы великих людей / авт.-сост. В. Н. Зубков. М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2010. 864 с.
15. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры / вступ. ст. Г. М. Фридендера; сост. В. Е. Багно. М.: Искусство, 1991. 588 с.
16. Раппапорт А. Г. Архитектура и психология игры [Электронный ресурс]. URL: http://papardes.blogspot.com/2020/02/blog-post_98.html (дата обращения: 12.05.2020).
17. Флорида Р. Новый кризис городов: джентрификация, дорогая недвижимость, растущее неравенство и что нам с этим делать / пер. с англ. М.: Точка, 2018. 368 с.

Информация об авторах | Author information

Лапшина Валентина Семеновна¹, к. филос. н.

¹ Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет

Lapshina Valentina Semyonovna¹, PhD

¹ Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

¹ lapshina_valentina@inbox.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 04.07.2020; опубликовано (published): 30.11.2020.

Ключевые слова (keywords): эстетическая культура; образование архитектора; эстетический вкус; aesthetic culture; architectural education; aesthetic taste.