

RU

Новый декоративный стиль “Stream wave” в искусстве современной архитектуры

Османкина Г. Ю.

Аннотация. Цель исследования - раскрыть особенности и характерные черты определенного автором нового стиливого направления в искусстве современной архитектуры “Stream wave” (поток волны); выявить его декоративные особенности, которые опираются на семантику и философское понимание природного явления - водной стихии; обосновать характерные признаки стиля, которые определяются волнообразной линией. Научная новизна исследования представлена комплексной характеристикой подмеченных автором явлений в искусстве архитектуры, которые можно объединить в единый стиль. В результате доказано, что для него характерны декоративные аспекты, которые не затрагивают саму конструкцию и форму объектов, а несут в себе эстетически-эмоциональную сущность стиля, делая его привлекательным и семантически обоснованным.

EN

New Architectural Design Style “Stream Wave”

Osmankina G. Y.

Abstract. The research objectives are as follows: to identify typical features of the current architectural design style “Stream Wave”; to reveal its decorative peculiarities associated with semantics and philosophical understanding of a natural phenomenon - aquatic element; to discover peculiar features of this style conditioned by the “wavy line” aesthetics. Scientific originality of the study involves a comprehensive description of the current architectural design trends that constitute the style. The research findings are as follows: the author proves that the “Stream Wave” style is characterized by decorativeness that does not affect spatial characteristics of objects but transfers aesthetic and emotional essence of the style, making it attractive and semantically justified.

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена новыми современными тенденциями в архитектурном дизайне. В нем появились приемы, которые требуют систематизации в рамках стиливого направления. Они опираются на подражание природе, в частности могут ассоциироваться с водным потоком. Искусство чутко реагирует на проявления окружающего мира. Оно старается запечатлеть и передать глубинные моменты, которые порой скрыты от взора людей.

Обращение современных дизайнеров и художников к природе не случайно. Такой материал дает импульс для воплощения новых идей. Подражание окружающему пространству стало повсеместным увлечением творческих личностей. Процесс обучения дизайну строится на копировании и изучении природных явлений и мотивов. Преобразовывая, стилизуя и трансформируя увиденное, дизайнер формирует «поле» для создания образов, созвучных с природой.

Автором исследования выявлены тенденции в современной архитектуре, передающие символически поток воды. Это можно считать новым стиливым направлением, которое условно обозначено автором как “Stream wave” – поток волны. Такое название возникло ассоциативно, потому как вода струится, создает некий поток, который «обнимает» форму объекта, формируя определенный образ. Вода – это изменчивая субстанция, обладающая огромным потенциалом, о котором известно многое, в первую очередь – как о неотъемлемом элементе жизни. Но какие бы сведения не нес в себе этот источник, он однозначно в любых проявлениях передает чувственную природу. Задачи исследования, которые помогают раскрыть цель изыскания в вопросе новых тенденций в современной архитектуре, опираются, в первую очередь, на определение автором нового стиливого направления, отражающего ассоциативность, связанную с водной стихией; во-вторых, проводится анализ

исторического развития применения декора в искусстве архитектуры; в-третьих, анализируется характер особенностей предложенного автором стиля на примерах современной архитектуры.

В работе применялись следующие методы исследования: культурно-исторический и семиотический. Первый позволил проанализировать использование декора в искусстве архитектуры в исторических направлениях, начиная с Древнего Египта до готики. Второй определил семантику водной стихии в культурно-мифологическом пространстве восточной и западной мифологии.

Теоретическая база исследования опирается при рассмотрении семантики воды на древнекитайскую философию «Гуань-цзы» [6] и теоретический материал современного ученого Л. П. Дидуренко [5]. Декоративность в архитектуре анализируется с позиций трудов Е. А. Афоной [2], В. А. Дубровиной [7], Теч Самнанга [9], Г. И. Панксонова и И. Л. Левина [8].

Практическая значимость исследования заключается в новом подходе к классификации современной архитектуры, основанной на применении декоративности, созданной волнообразной линией, которая передает сущность такого природного явления, как вода. Это дает импульс к расширению философско-эстетического восприятия и раскрытию творческого потенциала индивида.

Определение стиля “Stream wave”

Творчество очень часто определяется подражанием чему-то. Недаром ещё Аристотель говорил об этом, утверждая, что в основе генезиса искусства лежит мимезис, то есть подражание. Ему философ уделяет большое внимание, считая, что в большинстве видов искусств присутствует элемент подражания. Он так об этом пишет в своем трактате «Поэтика»: «Эпическая и трагическая поэзия, а также комедия и поэзия дифирамбическая, большая часть авлетики и кифаристики – все это... искусства подражательные» [1, с. 700].

Современные аспекты в искусстве продолжают традиции древних. Сейчас особо актуально обращаться к образцам и явлениям, которые дает природа, в частности водная стихия.

Вода создает различные эмоции. Это могут быть спокойные, умиротворяющие своим движением волны, текучие в ручейке или на море, а могут быть взволнованные легким ветерком, образующие зыбь либо бушующие под шквальным штормом огромные массы воды, превращающиеся в угрозу для всего живого. И тогда возникают страх, смятение от увиденной стихии. Как отмечает Л. П. Дидуренко: «...окружающая нас природа представляет собой гигантскую систему взаимосвязанных смыслов» [5, с. 79]. На их основе строится не только визуальное восприятие водной стихии, но и глубокий философский и эмоционально-чувственный аспект. Это связано с тем, что философия, психология оперируют разнообразными интерпретациями одного и того же понятия, в зависимости от условий, впечатлений, миропонимания.

“Stream wave” – это музыка в архитектуре. Этот стиль не имеет конструктивных свойств. По своей сути он является чисто декоративным явлением в архитектурном дизайне. Его, конечно, можно отнести к футуристическим проявлениям в искусстве, но все же футуризм затрагивает конструкцию как таковую, а здесь акцент делается именно на элементах украшения и нивелировании объемов зданий и формы в них.

Декор в истории архитектуры

Декоративность в архитектуре придает эмоционально-выразительную сторону объектам, организуя в себе синтез пластической формы с конструкцией, что эстетизирует окружающее пространство. Средства, приемы, материалы, технологии при создании декоративности в архитектуре могут быть самыми разнообразными. Их многогранность определяет специфику направлений и стилей. Так, применение валют указывает на античность, окна-розы – на готику, волнообразной линии – на модерн и т.д. Эти элементы организуют ритмику, пластику в архитектуре, делая её звучание ярче, интенсивнее, разнообразнее. Иногда даже декоративные элементы играют главную роль во внешнем облике, определяя его идейное и эмоциональное воздействие. Кроме того, внешние украшения стен зданий создают определенное впечатление и являются главными отличительными элементами того или иного стиля. Но в целом декоративность органично вписывается в архитектурный ансамбль, включающий в себя идею, конструкцию, форму, цвет и фактурность.

Рисунок 1. Рельефный декор храмов Древнего Египта

Декор как украшение жилища возник давно. Ещё в древние времена человек стремился сделать свое жилище красивее, удобнее, комфортнее. Эстетическая сторона давала визуальное удовлетворение. Она придавала архитектуре особый вид, делая её запоминающейся и привлекательной. Так, в древности, например, египтяне покрывали свои храмы рельефными композициями (Рисунок 1), имеющими окрас из натуральных красок. Их характер имел ленточную композицию, которая разворачивалась на стенах, колоннах, балках перекрытий и т.д. Декор росписей и рельефов придавал храмам величественность, торжественность, сакральность. Как полагает В. А. Дубровина: «Эволюция европейской архитектуры и изобразительного искусства, смена художественных стилей наложили свой отпечаток на интерпретацию мотивов египетского искусства и привели к формированию в XVIII-XX вв. особого “египетского стиля”» [7, с. 7].

В античности декор выступал в виде рельефных изображений на карнизах, метопах храмов и в ордерной системе через валюты и капители (Рисунок 2). Знаменитый французский ученый О. Шуази считал архитектурный декор «живым организмом». Он пишет об этом так: «В греческой архитектуре... отводилось большое место накладным украшениям и облицовкам. Из профилировки греки делают настоящую науку. Они создают, наконец (и в этом их главная заслуга), те типы портиков, которые получили название архитектурных ордеров. Последние производят впечатление живых организмов, дышащих индивидуальной жизнью, полных гармонии и уравновешенности. Это самое высокое выражение идеи прекрасного, которое когда-либо было создано в архитектуре» [10, с. 284].

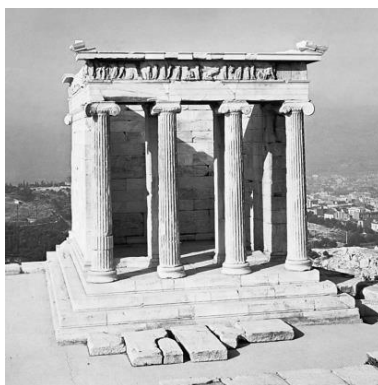

Рисунок 2. Храм Ники Аптерос. Афины. Древняя Греция

Колонны античности явились настолько универсальным декором в оформлении архитектурных сооружений, что их использовали зодчие на протяжении многих веков. Сегодня ордерная система Древней Греции является символом культуры эллинов и охотно используется современными дизайнерами.

Рисунок 3. Ангкор Ват. Храм Вишну. Камбоджа

Рисунок 4. Ангкор-Тхом. Камбоджа

В архитектуре храмов в Юго-Восточной Азии, в частности Камбоджи, декор – словно живой растительный ковер из скульптур. Уникальные по красоте храмы Ангкор Ват (Рисунок 3) и Ангкор-Тхом (Рисунок 4) возвышаются над джунглями и кажутся естественным продолжением природного ландшафта. Данные памятники привлекали и привлекают внимание исследователей и ученых как образцы соединения и синтеза искусства и природы. По словам Теч Самнанг: «По размерам, монументальности и скульптурному убранству Ангкор Ват принадлежит к числу самых грандиозных памятников средневекового культурного зодчества» [9, с. 22]. Конструкция сооружений растворяется в декоре и напоминает песочные замки. Такое оформление архитектуры храмов делает их узнаваемыми и является символом веры.

Архитектурным кружевом стал декор готических соборов (Рисунок 5). Они великолепны в своем каменном убранстве. Мастера богато оформляли здания фасадов резными орнаментами, скульптурами композициями и статуями. Пинакли, абаки, крестоцветы, краббы являлись украшающими элементами архитектурного ансамбля, делающими готику величественным символом христианской веры католиков. Готический

декор архитектуры остается популярным по сей день. Как отмечает Е. А. Афонина: «Будущее формируется, новые здания постепенно достраиваются, но фундаментом навсегда останется прошлое, в частности готическая архитектура» [2, с. 142].

Рисунок 5. Собор Парижской Богоматери. Готика. Франция

Данный экскурс можно продолжать до бесконечности. Важно то, что декор может определять стилевые направления в искусстве, выражать социальные вопросы общества и эпох, отражать религиозные постулаты.

Современная архитектура в стиле “Stream wave”

Декоративное решение фасада актуально и сегодня. Стиль “Stream wave” – наглядное тому подтверждение. Здесь соединяются воедино эмоционально-чувственная сторона и идейно-символическая. Возникновение стиля стало возможным благодаря ряду решений, применяемых в современной архитектуре: во-первых, новым материалам для строительства, таким как солевые плиты, изопласт, алюминий, биопластик, кевлар и т.п.; во-вторых, новым технологиям: ТИСЭ, BIM, 3D-панелям, Велоксу, бетону из углекислого газа и т.д.; в-третьих, компьютерным программам: 3D, PRO100, Planner 5D, SketchUp, Астрон Дизайн и ряду других. Благодаря всему этому становится возможным создавать и проектировать фантастические здания, делая их, с одной стороны, совершенно естественными, с другой – возводя в ранг произведений пластических искусств. Ценность художественного качества такой архитектуры заключается не только в её нетрадиционном решении, но и в функциональности, комфорте, эстетической привлекательности. Декоративность фасадов такой архитектуры может доминировать над самой конструкцией и формой зданий, становясь ведущим элементом, выражающим художественную ценность всего объекта. Так обычные постройки можно превратить в произведения художественного творчества благодаря декору, поэтому современные архитекторы активно применяют его элементы не только как часть оформления фасадов, но и делают его главным элементом дизайна здания.

Рисунок 6. Музей автомобилей Петерсена в Лос-Анджелесе

В стиле “Stream wave” ведущее значение отводится линиям. Они напоминают поток воды, который может «струиться» как по горизонтальной плоскости, так и по вертикальной, придавая зданиям иллюзию движения, жизненной энергии и эстетического наслаждения.

Водная стихия архаична, в ней заложены основные понятия и явления, сформированные ещё на заре человечества. Как отмечает М. С. Банникова: «Вода, водная стихия принадлежит к фундаментальным, всеобъемлющим архетипическим образам» [3, с. 39].

Сложившийся архетип позволяет воссоздать определенные ассоциативные ощущения и создать тем самым устойчивые чувственные принятии объекта. В результате фасадная часть в архитектуре стиля “Stream wave” создает волшебство, которым хочется любоваться. Таким эффектом обладает уникальное строение музея автомобилей Петерсена в Лос-Анджелесе. Правда, само здание, которое было построено в 1994 году, не столь оригинально. Зато его реконструкция, которую осуществила архитектурная фирма Kohn Pedersen Fox в 2015 году,

сделало его необычным и неповторимым экземпляром, в котором стиль “Stream wave” показал себя во всей красе (Рисунок 6). Плавные ленты, выполненные из алюминия, «обволакивают» прямоугольное здание, практически не касаясь его стен. Пространство между самим объектом и этими лентами сделано не случайно. В ночное время внутри между ними включается подсветка, и кажется, что архитектурное сооружение движется. Алюминиевые ленты напоминают корпус автомобиля. А красный цвет стен здания, на фоне которого располагаются серебряного цвета волнообразные линии конструкции, придаёт эффект 3D. Иллюзорно, красиво, волшебным передаётся суть сооружения, впечатляя своим фасадом, тем самым привлекая зрителей к себе. И, конечно, хочется войти внутрь, чтобы соприкоснуться с чем-то необычным и уникальным. Линии стиля, выполняя декоративную функцию, создают образ автомобиля, украшая своими красивыми изгибами. Они придают динамику архитектурному творению, создавая впечатление движения. Кажется, что это живой организм. Данный фасад выражает ценность своего содержания, передавая то, что все живет, меняется, движется. Поток энергии в виде серебристых волн на красном фоне олицетворяет не только духовную составляющую объекта, но и его материальную сущность, сохраняя в себе лучшие образцы машин прошлых лет, бережно охраняя их идеал красоты и комфорта прошлого времени.

Рисунок 7. Рахмани Э. Площадь Парраматта – ступени 5 и 6 башен. Австралия. 2013 г.

В 2013 г. австралийский архитектор Эсан Рахмани представил на конкурс проект “Parramatta-Square-Stages-5-6-Towers” (Рисунок 7). Зодчий спроектировал две высотки, которые объединяет поток в виде ниспадающих линий. Белые полосы, имеющие декоративное значение, украшают здания. Красивый рисунок плавных изгибов смыкается в единый поток в середине зданий, образуя спокойное русло. Иллюзия водного потока придает архитектуре эмоциональный оттенок единения, слияния жизненного пространства. Вода вбирает в себя все коллизии бытия, очищая энергетику жилища.

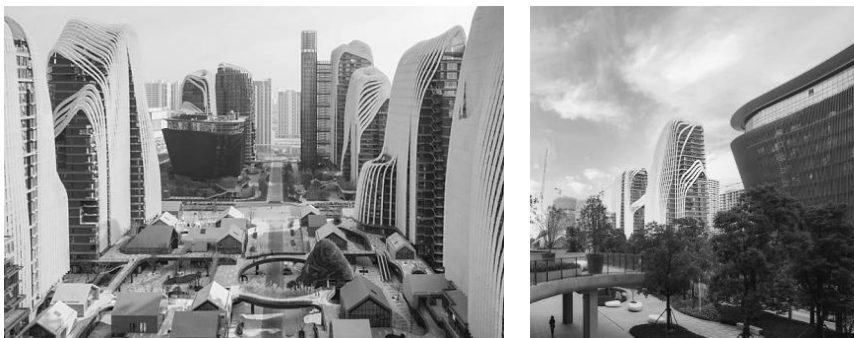

Рисунок 8. MAD Architects. Жилой комплекс. Нанкин. Китай. 2020 г.

Еще дальше пошли архитекторы пекинского бюро MAD Architects, создав в 2020 году целый комплекс в Нанкине (Рисунок 8). Эта восточная столица китайской провинции Цзянсу может гордиться такой необычной постройкой. В ней дизайнеры воссоздали идею гармоничного соединения человека с природой. Здания прямоугольной формы «накрыты» линиями в виде струящейся воды, словно олицетворение гор, с которых стекает живительная влага. Стиль “Stream wave” выступает здесь посредником между природой и человеком, обеспечивая «вписывание» жилищ людей в окружающее пространство. Ощущение пролады создается благодаря линиям, которые нивелируют форму, закрывая грубые многэтажки плавностью своего рисунка. Декоративная составляющая комплекса обеспечивает эмоционально-психологический позитивный настрой обитателям данного проекта.

Декоративное решение обрамления зданий комплекса в стиле “Stream wave” дизайнерами-архитекторами было выбрано не случайно. Согласно древнекитайской философии вода есть источник всех вещей. Она – кровь и энергия жизни на Земле. Как говорится в главе тридцать девятой «Вода и земля» китайского памятника

философии «Гуань-цзы»: «Вода – это всеобъемлющий материал» [6]. Она является «мерилом всех вещей, источником существования живых существ, основанием положительного и отрицательного, успеха и неудачи». Такое понимание водной стихии дает положительный заряд окружающему пространству и является источником совершенства мыслей и поступков людей: «...вода мягкая и чистая, она может смыть с человека грязь» [Там же].

Комплекс в Нанкине словно иллюстрирует строки «Гуань-цзы» о царстве Сун, где «вода легкая, стремительная и чистая, поэтому его народ простой и правдивый» [Там же]. Общество, которое будет проживать в данном месте, должно отвечать символическому значению проекта. Благодаря архитектуре возможно найти отклик в душах людей, и стиль “Stream wave” приведет к такому состоянию в обществе, где доброе, правдивое, естественное отношение друг к другу поможет устроить жизненное пространство в данном аспекте.

Философское понимание водной стихии отражается во многих учениях, и в наше время данный вопрос очень актуален. Он придает глубокий смысл всему сущему и заставляет искусство отражать его суть в произведениях. Наблюдая проявления действия воды, подчеркивая её значимость, а также отражая красоту волн, глади и т.п., человек становится чище и более открытым. Умиротворение от водной глади дает ключ к изменению эмоционально-психологического состояния индивида, настраивая его на совершенство и мудрость в познании бытия.

Рисунок 9. Лотта Ж.-П. Жилой комплекс Le Stella в Монако. 2018 г.

В 2018 г. по проекту французского архитектора Жана-Пьера Лотта в центре Монако возвели необычное здание с волнообразным фасадом (Рисунок 9). Многофункциональный жилой комплекс Le Stella белоснежного цвета возвышается над обычными постройками исторического места города, выделяясь своей белизной глянцевого лент фасада. Стиль “Stream wave” здесь обеспечивает не только красоту зданию, но и является функциональным приемом, создавая систему коридоров, соединяющих две отдельные башни.

Ритмика волнообразных лент обеспечивает привлекательность и красоту. Игра света и тени благодаря изгибам горизонтально направленных линий фасада создает эффект движения и иллюзию перспективного сокращения в зависимости от угла зрения. Элегантность здания воплощается через данный стиль, символизируя спокойное течение потока водной глади, словно повторяя движение морского берега, который виднеется за архитектурным сооружением.

Рисунок 10. Нуйен Л. Штаб-квартира (Rockpanel). Рурмонд. Нидерланды. 2018 г.

По словам авторов книги «Курс монументально-декоративной композиции в профессиональной подготовке архитектора» Г. И. Панксенова и И. Л. Левина: «Каждая эпоха диктует свои принципы формирования целостного архитектурно-пластического окружения» [8, с. 74]. Сегодня воплощения этих принципов сильно зависят от строительных материалов и технологий. Так, в нидерландском городе Рурмонд из панелей Rockpanel сделан фасад Штаб-квартиры (Рисунок 10). Материал, из которого они выполнены, – экологичный, пожаробезопасный, долговечный. Так характеризуется базальтовая плита. Она способна принимать какую угодно форму, так как, по описанию её создателя архитектора Люка Нуйена, при нагревании и расплавлении базальт превращается в волокна каменной ваты. Он так описывает процесс обработки материала: «...жидкое вещество буквально пролетает над вращающимися валами и застывает, образуя каменные нити. В многослойном фасаде офиса Rockpanel я попытался отразить символизм производственного процесса» [4].

Часть фасада здания оформлена этими панелями, которые передают неторопливый поток воды благодаря мягким изгибам на них. Плавность, текучесть струящихся горизонтальных линий настолько гармонично вписывается в окружающее пространство, что кажется: взгляд зрителя ласкает водная гладь мирно протекающего по стене потока.

Такие ультрасовременные элементы декора в архитектуре отражают природную силу водной стихии, обновляя энергию современного мира, придавая идейную глубину, наполненную философией созидания. Стиль “Stream wave” передает самые положительные стороны воды, беря на вооружение не только красоту её линий, но философско-символическое значение природной стихии. Эстетическая привлекательность объектов в данном стиле украшает пространство, делая его позитивнее и интереснее.

Заключение

Декоративное решение данного стиля отличается от декора прошлых лет и даже столетий. Был сделан следующий вывод: стиль “Stream wave” нов, оригинален, узнаваем, несет в себе эстетику визуального восприятия объекта. Кроме того, в нем заложена глубокая философия семантического характера, позволяющая отражать многообразие смыслов, понятий, знаний, связанных с природной стихией. Такие познания ценны и необходимы, так как положительно влияют на чувства, ум людей.

Современный мир полон иллюзий, и здесь проявляется иллюзорность объектов, делая их более ценными и привлекательными. Эти приемы позволяют развивать фантазию зрителя, очаровывают своими «тайнами»-иллюзиями, привносят творческий заряд и обогащают множеством миров, которые воссоздаются в потоке линий. Это дает возможность преобразовать художественно реальность бытия, преодолеть серость окружающего пространства и подарить праздник эстетического визуального наслаждения.

Перспективы исследования видятся в дальнейшем рассмотрении и применении стиля “Stream wave” в архитектурном дизайне, который только набирает силу. Его притягательность очевидна. Материалы и технологии строительства будут давать все новые аспекты стиля, раскрывая его суть и увеличивая его привлекательность.

Список источников

1. Аристотель. Поэтика // Мыслители Греции. От мифа к логике: сочинения. М. - Х.: ЭКСМО-Пресс; Фолио, 1998. С. 700-736.
2. Афонина Е. А. Готическая архитектура: отголоски прошлого в настоящем // Молодежный вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2017. № 1 (7). С. 139-142.
3. Банникова М. С. Семантика номинаций водной стихии в языке поэзии Ф. И. Тютчева: дисс. ... к. филол. н. Брянск, 2016. 241 с.
4. Гнуть и не бояться. Смелые проекты с волнообразными фасадами [Электронный ресурс]. URL: <https://archspeech.com/index.php/article/gnut-i-ne-boyat-sya-smelye-proekty-s-volnoobraznymi-fasadami> (дата обращения: 06.01.2021).
5. Дидуренко Л. П. Вода как объект философской рефлексии // Карельский научный журнал. 2015. № 4 (13). С. 79-82.
6. Древнекитайская философия. «Гуань-цзы» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.abirus.ru/content/564/623/626/14338/15109/15118/15120.html> (дата обращения: 06.01.2021).
7. Дубровина В. А. Египетские мотивы в архитектуре Западной Европы и России XVIII - начала XX веков: автореф. дисс. ... к. иск. М., 2011. 31 с.
8. Панксов Г. И., Левин И. Л. Курс монументально-декоративной композиции в профессиональной подготовке архитектора. Н. Новгород: ННГАСУ, 2018. 146 с.
9. Самнанг Теч. Особенности архитектурной пластики в храмах Камбоджи: стиль, иконография, синтез искусств: дисс. ... д. иск. М., 1999. 425 с.
10. Шуази О. История архитектуры: в 2-х т. / пер., доп. и коммент. В. Д. Блаватского, Б. П. Денике, В. В. Павлова, А. С. Стрелкова; под общ. ред. А. А. Сидорова. М.: Изд-во Всесоюз. акад. архитектуры, 1935. Т. 1. 575 с.

Информация об авторах | Author information

Османкина Галина Юрьевна¹, к. культ., доц.

¹ Омский государственный технический университет

Osmankina Galina Yurievna¹, PhD

¹ Omsk State Technical University

¹ galaomsk2004@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 13.01.2021; опубликовано (published): 15.03.2021.

Ключевые слова (keywords): стиль; архитектура; декоративность; вода; style; architecture; decorativeness; water.