

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
1.1. Цели и задачи дисциплины.....	6
1.2. Предмет теории архитектурной композиции.....	6
1.3. Форма, содержание и композиция в искусстве	8
1.4. Специфика архитектуры как искусства	8
1.5. Содержание и форма в архитектуре	9
1.6. Внешняя материальная форма в архитектуре.....	10
1.7. Три подсистемы архитектурной формы.....	11
1.8. Индивидуальные свойства трех подсистем архитектурной формы	12
1.9. Общие свойства трех подсистем архитектурной формы	13
1.10. Синтез свойств трех подсистем архитектурной формы	14
1.11. Исторические основы теории архитектурной композиции	15
1.12. Объем и пространство в теории архитектурной композиции	17
1.13. Симметрия и ее виды в архитектурной композиции.....	19
1.14. Геометрические закономерности построения объемно-пространственной композиции (пропорции и ряды)	21
1.15. Масштабность и тектоника как средства выразительности в архитектурной композиции	22
1.16. Основные понятия дисциплины «Теория композиции и архитектурная графика»	23
Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	25
2.1. Значимость и место дисциплины в структуре образовательного процесса	25
2.2. Методическая последовательность заданий и их взаимосвязь	25
2.3. Особенности методики выполнения и оценивания работ.....	26
Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ	27
3.1. Техники, материалы и инструменты	27
3.2. Этапы работы над заданием.....	27
Раздел 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ	29
4.1. Вводные упражнения и ознакомительное задание	29
4.1.1. Графическая композиция «Буквы»	29
4.1.2. Объемно-пространственная композиция «Буквы».....	29
4.1.3. Объемно-пространственная композиция на основе шрифта.....	31
4.2. Ознакомительное графическое исследование памятника архитектуры несложной объемно-пространственной структуры или его фрагмента. Практическое задание «Вычерчивание памятника архитектуры»	33
4.3. Тематическая объемно-пространственная композиция на основе ритмических рядов. Метроритмический ряд как принцип организации пространства	36
4.4. Выявление пластики фронтальной поверхности. Выявление пластики средствами тональной отмывки и средствами объемно-пространственной композиции	40
Раздел 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ	45
5.1. Знакомство с тектоникой архитектурного сооружения. Сравнение ордеров	45
Библиографический список.....	48

ВВЕДЕНИЕ

Значительные темпы развития строительства в нашей стране ставят перед архитектором все более сложные задачи: проектировать здания, сооружения и их ансамбли так, чтобы удовлетворить потребности общества не только в новых площадях, объемах и других количественных показателях, но и создавать высокохудожественные произведения подлинно современной архитектуры, выражающие общественно значимые идеи нашего времени, творчески развивающие многовековые традиции отечественной архитектуры, органично сочетающиеся с исторической застройкой городов.

Решение этих задач становится возможным, если архитектор в своих творческих поисках и проектной деятельности будет опираться на теоретические основы архитектуры, сформулированные еще в глубокой древности, на достижения современной архитектурной науки, а также на практический опыт выдающихся представителей архитектурного цеха, как в нашей стране, так и во всем мире.

Основой основ теории архитектуры, в которой сплавлены воедино и формулы древних архитектурных трактатов, и результаты новейших исследований ученых — теоретиков архитектуры, и все многообразие произведений лучших архитекторов-практиков, является теория архитектурной композиции.

Слово «композиция» происходит от латинского термина *compositio*, что означает составление, сочинение. В этом основном своем значении понятие композиции относится не только к архитектуре, но и ко всем другим видам искусства, обозначая собой *«построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие»* [1, с. 593]. Композиция является важнейшим, организующим принципом строения художественной формы произведения искусства, который придает ему цельность и единство, соединяя его отдельные компоненты между собой и соподчиняя их целому.

Раздел 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Комплексный подход к образовательному процессу является принципиальной основой и отличием архитектурного образования. Как в реальном архитектурном проектировании результат определяется множеством факторов — эстетических, экономических, технических, социально-политических, так и в учебном проектировании, и в самом учебном процессе изначально заложена эта взаимосвязь. Понимание архитектуры как синтеза искусств, определяет методологическую основу архитектурного образования как взаимодействия учебных дисциплин, столь актуальную сегодня междисциплинарность в научно-технической и гуманитарной сферах, декларируя универсализм — одну из ведущих компетенций современного профессионала. В грамотном соединении проектных заданий по дисциплине «Теория композиции и архитектурная графика» с программными заданиями по творческим дисциплинам заложен успех фундаментального архитектурного образования.

Целью учебных заданий на первичной стадии обучения основам архитектурного творчества является в первую очередь погружение учащегося в сферу высочайшего из искусств, выявление мотивации к профессиональной деятельности в сфере архитектуры.

Задачи учебных практических упражнений — ознакомить обучающихся с базовыми композиционными закономерностями, соприкоснувшись с признанными эталонными произведениями архитектуры, помочь им постичь и опробовать приемы профессионального мастерства, получить базовые знания в области истории и теории архитектуры, выработать комплексный подход к решению проектных задач, делая первые шаги на пути освоения профессии.

Именно на это освоение и должны быть направлены задания, предлагаемые студентам на первом этапе обучения. Так, при выполнении первых упражнений обучающемуся предлагается решить комплекс задач, тесно взаимосвязанных с курсом истории искусств, истории архитектуры и курсом творческих художественных дисциплин.

Задания призваны выработать у учащегося аналитический подход к объекту исследования, в дальнейшем — проектирования, ознакомить с методикой исследования, графического и теоретического, опробовать на собственном опыте приемы графического мастерства, законы отображения объектов на архитектурных чертежах. Не случайно объектом исследования может стать лишь признанный памятник архитектуры как пример гармонического сочетания базовых принципов архитектуры. Учить и погружать в мир профессии необходимо на классических примерах, что не умаляет диапазон исследования. Выбор объекта для аналитического графического исследования определяет степень творческого подхода в каждом конкретном случае. Определение выбора презентационной композиции, техники графической подачи определяется индивидуально в зависимости от объекта, смысловых и композиционных акцентов работы и основывается на навыках, приобретаемых в процессе выполнения заданий по соответствующей тематике на курсе «Основы рисунка и архитектурной графики». При подобном подходе каждая работа становится индивидуальным творческим и исследовательским проектом, а не простой отработкой навыка архитектурного чертежа.

В процессе проектной работы понадобятся знания и навыки в области художественно-эстетического воспитания. Обучающийся не просто знакомится с вершинами архитектурно-художественного мастерства, он погружается таким образом в культурную среду, настраивает собственную нравственно-эстетическую шкалу ценностей [12].

1.2. ПРЕДМЕТ ТЕОРИИ АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Наука, занимающаяся изучением элементов и средств архитектурной композиции, приемов, принципов и закономерностей ее построения, носит название *теории архитектурной композиции* и составляет часть общей теории архитектуры.

Теория композиции изучает форму архитектурного сооружения — архитектурная форма является ее предметом. Под предметом принято понимать то особенное содержание, которое данная теория исследует в своем объекте, в данном случае — общую теорию архитектуры [3].

Можно выделить три различных вида (направления) исследований архитектурной формы в предмете архитектурной композиции, в зависимости от того, в каком отношении к ней рассматривается человек, воспринимающий эту форму [1].

В первом, наиболее общем (абстрактном) виде исследований, архитектурная форма принимается как форма чисто геометрическая, расположенная в обычном трехмерном (евклидовом) пространстве. Характерными свойствами формы в таком случае будут ее геометрический вид, величины ее элементов по отношению друг к другу и ее положение в пространстве относительно трех координатных плоскостей — фронтальной, профильной и горизонтальной. Данный вид исследований формы оперирует преимущественно математическими методами — геометрическими и числовыми.

Во втором виде исследований принимаются во внимание физические условия, в которых человек воспринимает архитектурную форму (освещенность, скорость движения, угол зрения) и физиологические особенности восприятия архитектурной формы человеком (уровень зрения, восприятие цветов, оптические иллюзии). Так как данный вид исследований основан на объективных закономерностях восприятия архитектурной формы человеком, то для него характерны научно-экспериментальные методы.

В третьем, наиболее комплексном виде исследований, человек рассматривается не только как биологическое существо, но в первую очередь как социальный и культурно-исторический субъект. При этом внимание исследования смещается от свойств самой формы и объективных особенностей ее восприятия к ее художественно-эстетическому осмыслению и субъективной оценке человеком. Методы таких исследований относятся к области социально-гуманитарных наук.

Три перечисленных вида (направления) исследований архитектурной формы в предмете архитектурной композиции отличаются друг от друга типом объективности выявляемого ими содержания.

Так, пространственно-геометрическая форма объективно присуща самому архитектурному объекту и не зависит от воспринимающего его субъекта. Оптическое восприятие формы человеком с физиологической точки зрения объективно происходит на сетчатке глаза, но при этом результаты такого восприятия осознаются им только после обработки мозгом полученных с сетчатки сигналов. Потому человек обычно переносит особенности своего зрительного восприятия на характер самой архитектурной формы, придавая ей тем самым более субъективные свойства. Художественно-эстетическое восприятие архитектурной формы еще более субъективно, так как органом восприятия здесь является сознание человека, сформировавшееся под воздействием тех или иных эстетических принципов и канонов.

Различие направлений исследований в теории архитектурной композиции обуславливает и различие категорий, которыми она оперирует. Категориями принято называть основные понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны действительности или отдельного явления, связи и отношения предметов. Как и любая другая наука, теория архитектурной композиции как единый предмет проявляется только в совокупности всех своих категорий [3].

К основным категориям теории архитектурной композиции относятся такие понятия, как объемно-пространственная структура, тектоника, масштабность, пропорции и т.д. В них выражена логика построения архитектурной формы и ее обусловленность содержанием архитектуры как особого вида искусства. В этих категориях формулируются специфические качества, характеристики и закономерности, объективно присущие зданию или комплексу зданий, а также и их свойства, субъективно воспринимаемые человеком, и отражающие как особенности физиологии его восприятия, так и весь его культурно-эстетический опыт.

1.3. ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ И КОМПОЗИЦИЯ В ИСКУССТВЕ

Так как, согласно определению, композиция в искусстве как построение художественного произведения обусловлена в первую очередь содержанием этого произведения, то необходимо рассмотреть соотношение содержания и формы в произведениях искусства, в том числе и в архитектуре.

Методологически принято разделять понятия «содержание» и «сущность». Если содержание — это внутреннее богатство явления, проявляющееся во всей полноте его характерных проявлений и свойств, то сущность — это совокупность самых существенных и закономерных свойств, наиболее общих и устойчивых в явлениях.

Если обозначить явление в целом условным логическим кругом, то содержанием этого явления будет все внутреннее поле, а сущностью будет лишь ядро всего поля содержания. В таком случае формой явления будет не только внешняя граница — окружность, периметр круга, но в первую очередь структурная организация всего явления в целом, объединяющая ядро сущности с более внешними слоями содержания [4].

Форма, следующая сущности явления, — его определяющая внутренняя характеристика, внутренняя структура или, применительно к произведению искусства, — его композиция, построение художественного произведения.

Очевидно, что необходимо учитывать и особенности тех материальных средств, из которых и создается форма, внутренняя структура. Поэтому в эстетике кроме понятия «форма», как внутренняя структура, используется и вспомогательный термин «внешняя форма». Внешней формой называются те элементы, материалы, средства, «язык», из которых и при помощи которых строится структура, внутренняя форма, форма как таковая. Эта внешняя форма и представляет собой внешнюю границу логического круга на принятой схеме взаимосвязи содержания и формы явления.

Таким образом, соотношение категорий «содержание и форма» раскрывается при помощи четырех взаимосвязанных категорий: «содержание» (все внутреннее богатство) и «сущность» (необходимое и определяющее в содержании), «внутренняя форма» (структура) и «внешняя форма» (материал) [5].

1.4. СПЕЦИФИКА АРХИТЕКТУРЫ КАК ИСКУССТВА

Для того чтобы понять специфическую природу архитектурной композиции, необходимо прежде всего выяснить, в чем заключается своеобразие архитектуры как искусства, определить ее место в ряду других искусств. При этом важен не просто перечень внешних признаков архитектуры, но ее существенные особенности, которые присущи только ей и отличают ее от других видов искусства.

В искусствознании в основу классификации искусств положены их качественные различия, благодаря которым они и воспринимаются нами как отдельные виды искусства.

Главным качественным различием видов искусств является различие их основных функций.

Для всех видов искусства характерны художественно-идеологические функции, из которых основными являются:

- 1) познавательно-информационная (художественно-образное отражение и познание мира);
- 2) воспитательная (широко понимаемое художественное воспитание);
- 3) эстетическая (подразумевающая активность эстетического восприятия, творчества, художественного созидания).

Архитектура также включает в себя эти три художественно-идеологические функции искусства, поэтому и можно утверждать, что она является искусством. Но вместе с тем архитектуре (как и ряду других искусств) присущи также и материально-социальные функции. К ним относится прежде всего формирование материально-пространственной среды для социальных процессов труда, быта и культуры, в чем и состоит главное предназначение архитектурных сооружений. Архитектурные функции отражают в своей структуре функции социальные, общественные, отвечая тем самым на потребности, определяемые развитием общества.

Следовательно, архитектура относится к особому классу искусств, обладающему принципиально двойными по их характеру функциями — и художественно-идеологическими и материально-социальными. Этот особый класс «бифункциональных» искусств помимо архитектуры включает в себя различные виды дизайна — художественного проектирования предметов техники, мебели, одежды и т.п. Однако в отличие от функций объектов дизайна, которые обеспечивают, как правило, индивидуальные социально-биологические потребности отдельных людей, функции архитектуры необозримо шире и масштабнее утилитарных функций других ближайших видов «бифункциональных» искусств [6].

Архитектура — важнейшая составная часть последовательно создаваемой человеческой цивилизацией «искусственной среды». Значение социальной роли архитектуры, «двуединый» характер ее сущности определяют и особенности идейного богатства ее содержания, и силу ее художественного воздействия. Архитектура призвана воплощать и выражать средствами искусства сущность своего социального назначения.

Важная специфическая черта архитектурного образа — передача идеологического содержания не только средствами архитектурной выразительности, но и приемами организации функционального процесса. Материально-социальное назначение архитектуры и ее идейно-эстетическое воздействие всегда должны находиться в неразрывном единстве. В этом основа ее природы, ее специфики.

1.5. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА В АРХИТЕКТУРЕ

Анализ содержания и формы в архитектуре, а, следовательно, и анализ композиции в архитектуре как ее внутренней формы, непосредственно следует из представления об архитектуре как о неразделимом явлении — утилитарном и художественном, из двуединого характера ее содержания.

Очень своеобразное, по сравнению с другими видами искусства, содержание архитектуры требует столь же своеобразной формы. Так как архитектура имеет двойное — утилитарно-материальное и идейно-художественное содержание, то и ее форма, соответствуя ее содержанию, в принципе является двойкой, двуединой.

Здесь необходимо подчеркнуть, что для архитектуры характерно именно двуединство, а не двойственность как содержания, так и формы. Поэтому всякое выделение, обособление того или иного аспекта содержания или формы в архитектуре всегда условно и служит для удобства их объяснения или описания, а не в качестве практического руководства по работе с ними.

Утилитарно-материальному содержанию архитектуры соответствует объемно-пространственное построение сооружения — материальная оболочка его социально-материального содержания. Как и во всяком подлинном произведении искусства, форма оболочки архитектурного сооружения обладает как внешней материальной формой, объективно существующей в физическом пространстве, так и внутренней формой, внутренней структурой, которая является и ее художественной композицией, и существует, прежде всего, в человеческом восприятии.

Композиция сооружения, его художественная внутренняя форма соответствует идейно-художественному содержанию архитектуры. При этом внутренняя форма не существует независимо от внешней материальной формы, а представляет собой организующий принцип ее построения, ее композицию. Относительная самостоятельность художественно-композиционной стороны архитектурной формы не предполагает ее отделенность, оторванность от материальной оболочки сооружения и его социально-материального содержания. Ее самостоятельность является следствием двуединой природы содержания архитектуры — утилитарной и художественной, проявлением сложности природы самого человека, одновременно использующего архитектуру практически и воспринимающего ее эстетически.

Человек в своем сознании может отделять практическое от эстетического, полезное от красивого. Но в реальном материализованном произведении архитектуры оба эти качества неразделимо связаны, неразрывно скреплены между собой — «сгармонизированы», как принято называть это свойство в архитектурной композиции. Достижение неразрывной связи

социально-материального и идейно-эстетического содержания архитектурного произведения и составляет основную задачу архитектурной композиции, задачу сложную, противоречивую, но достижимую, чему свидетельством являются многочисленные шедевры архитектурного творчества, как прошлого, так и настоящего.

1.6. ВНЕШНЯЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ФОРМА В АРХИТЕКТУРЕ

К особенностям архитектуры, отличающих ее от других искусств относится и особая роль ее внешней материальной формы. Под внешней материальной формой архитектуры подразумевается вся совокупность материальных средств, из которых создается архитектурное сооружение. Эти материальные средства можно рассматривать на двух уровнях: на уровне строительных материалов, имеющих естественное или искусственное происхождение, и на уровне строительных конструкций — несущих и ограждающих.

Каждый из этих двух уровней по-своему воздействует на архитектурно-художественную форму, активно влияя на ее итоговую композицию. Так, любой строительный материал обладает особыми, только ему присущими эстетическими свойствами, к которым относятся прежде всего цвет, структура его поверхности и светоотражающие свойства. В этом смысле строительные материалы аналогичны материалам других видов искусств, таких как скульптура, живопись, декоративно-прикладные искусства.

Строительные конструкции оказывают влияние преимущественно на геометрическую форму сооружений, воплощают объемно-пространственный замысел в реальные материализованные формы.

Конструкции воплощают в себе достижения науки и техники, отражают современный уровень строительного производства, экономические требования и эстетические представления. Историческое развитие строительства и архитектуры шло в направлении постоянного усложнения и усовершенствования строительных конструкций, превращения их в самостоятельную инженерную науку. Архитекторы Древнего мира и Средневековья сами изобретали и усовершенствовали строительные конструкции, решая инженерно-конструктивные задачи в процессе работы над своими архитектурными проектами. Умение создавать прочные и красивые строительные конструкции представляло собой наивысшую квалификацию архитекторов тех времен.

Современный архитектор должен знать все разнообразие существующих строительных конструкций, понимать принципы их работы и оптимальные области их применения. Он должен уметь работать над проектом совместно с инженерами-конструкторами, использовать их знания и опыт для решения своих архитектурно-композиционных задач.

Внешняя материальная форма архитектуры посредством строительных конструкций создает условия упорядочения ее элементов в материализованной форме, то есть играет композиционную роль. Композиционная «роль конструкций заключается в том, что именно они позволяют на оптимально возможной рациональной экономической основе в архитектурной форме связать воедино столь различные, «говорящие» на разных языках функции — социально-утилитарную и идейно-эстетическую, во всей их реальности не воспринимаемые до тех пор, пока они не переведены с «языка» выражающей архитектурный замысел графической формы на «язык» психологически воспринимаемой и ощущаемой материи — бетона, стали, пластмассы, стекла» [7, с. 28].

Таким образом, внешняя материальная форма в архитектуре не является лишь средством, при помощи которого строится ее внутренняя форма, что характерно для большинства других искусств. В архитектуре внешняя материальная форма активно влияет на ее внутреннюю форму, композицию как таковую. Она накладывает научно-технические и экономические ограничения на возможности практического осуществления архитектурно-композиционного замысла, но вместе с тем и предоставляет все необходимые практические средства для решения задач объединения его утилитарных и художественных сторон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru