

Бродникова Ксения Игоревна,
старший преподаватель,
кафедры архитектуры и градостроительства,
Тюменский государственный институт культуры
г. Тюмень, Россия

Замкова Александра Владимировна,
старший преподаватель
кафедры архитектуры и градостроительства,
Тюменский государственный институт культуры
г. Тюмень, Россия

СИМБИОЗ ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ SYMBIOSIS OF ART AND ARCHITECTURE

Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется переплетению архитектуры и культурных аспектов в рамках общественной жизни и исторического контекста. В ходе анализа выявлено, что архитектурные структуры не только отражают, но и способствуют формированию идентичности. Вывод заключается в том, что архитектурное и культурное пространство неразделимы. Архитектура может быть рассмотрена как важнейшее проявление культурной и общественной жизни.

Abstract: This article focuses on the intertwining of architecture and cultural aspects within the framework of public life and historical context. The analysis revealed that architectural structures not only reflect, but also contribute to the formation of identity. The conclusion is that architectural and cultural space are inseparable, and architecture can be considered as the most important manifestation of cultural and social life.

Ключевые слова: архитектура, культура, культурное пространство, искусство, дизайн.
Keywords: architecture, culture, cultural space, art, design.

Архитектура – это не просто искусство создания зданий и сооружений, она занимает одно из главных мест в культурной парадигме общества. Сквозь ее призму можно увидеть ключевые тенденции развития цивилизации, отражающиеся в формах, стилях и конструктивных решениях. Функции архитектуры многообразны: она обеспечивает необходимые условия для жизнедеятельности человека, символизирует культурные и исторические идеи, сохраняет национальный колорит, служит показателем технологического прогресса и экономической мощи. Взаимодействие архитектуры с другими сферами культуры проявляется в ее способности влиять и поддаваться влиянию изобразительного искусства, литературы, музыки и философии.

Так же любое строительство оказывает изменения в социальной структуре городов и общества в целом. Здания и пространства, создаваемые архитекторами, формируют условия для общения, работы и отдыха. Планировка районов и распределение функциональных зон влияют на доступность сервисов, образуют коммуникационные связи. Через общественные пространства, такие как скверы, парки и площади, архитектура способствует вовлечению людей в культурную жизнь.

Культура вносит большой вклад в обучении и получении эстетического удовольствия в обществе, она так же выполняет ряд важных функций: поддержание и формирование социальных ценностей, передача знаний и опыта одного поколения к другому через искусство и творчество, коммуникативная функция, она играет важную роль в формировании нашей

личности. Философ М.С. Каган дает свое определение культуры: «В ходе истории понятие «культура» приобретало все более широкий смысл, став, в конечном счете, синонимом «искусственного», «созданного человеком» [4, с. 9].

Поэтому в мире человека здания служат не только пространством для жизни и деятельности, но и глубоким выражением культурной и исторической идентичности народов. Каждый архитектурный объект заключает в себе отпечаток времени и места в многовековой истории. Примеры таких знаковых сооружений, которые оказывали сильное влияние на культуру очень разнообразны, одним из таких является Парфенон на Акрополе в Афинах, который считается одним из величайших образцов древнегреческой архитектуры. Его изящные колонны и симметрия стали основополагающими элементами классического греческого стиля и были впоследствии воссозданы в различных архитектурных проектах по всему миру. Древнегреческий храм символизировал силу и величие Афинской демократии, оказывая глубокое влияние на формирование западной культуры [2, с. 97]. Еще одним знаменитым примером является Собор Парижской Богоматери. Строительство этого готического собора началось в XII веке и продолжалось более ста лет. Нотр-Дам-де-Пари стал воплощением средневекового искусства и архитектуры, отражая дух того времени.

Нельзя отрицать, что архитектура и культура крепко связаны между собой и тому есть так же примеры практического взаимодействия для передачи познавательной функции, это реконструкция и создание музейных комплексов. Архитектурное оформление музейных зданий не только отображает внешнюю атмосферу и стиль культуры, но и создает пространство, способствующее комфортному и гармоничному восприятию произведений истории и искусства. Примером может служить разработка архитектурного проекта музея Гугенхайма в Бильбао, который привлекает туристов со всего мира своей уникальной архитектурой и выставочными залами, способствующими взаимодействию современного искусства с посетителями.

Так как культура включает в себя разные сферы, рассмотрим, как архитектура с ними может быть связана. Интеграция публичного искусства в архитектуру, как например стрит-арт, добавляет слой культурного контекста и стимулирует общественный интерес. Сейчас в Тюмени растёт интерес к уличному искусству. Ежегодно проводится фестиваль стрит-арта "Морфология улиц", на котором уличные художники создают свои произведения на городских объектах. На огромной стене швейной фабрики по улице Володарского, 22/ Дзержинского, 38, находится самый большой арт площадью более 500 м². Художник Ян Посадский ассоциировал город Тюмень с историей и экономикой через граффити под названием « 10к », художник изобразил десятитысячную купюру времен дефолта, в которую вписал нефтяные вышки (рис.1).

Рис. 1. Швейная фабрика, Володарского, 22 – Дзержинского, 38

Скульптуры, как часть городского ландшафта или элемент декора здания, обогащают архитектурный ансамбль и наполняют его глубоким смыслом. Живопись в интерьерах добавляет цвета и эмоциональность, делая пространство более персонализированным.

Рис. 2. Колледж искусств (ТГИК), г. Тюмень

В начале 1970-х годов была завершена разработка площади Геологоразведчиков, ныне сквер «Славы», где основным архитектурным элементом является здание колледжа искусств, которое украшено впечатляющим мозаичным панно от М.М. Гардубея (рис.2). Этот элемент стал частью попыток решить проблему интеграции различных форм искусств в современной архитектуре, задачу, которая часто решается путем простого добавления к архитектуре визуально выразительных элементов монументального искусства [3, с. 232].

Чтобы создать настоящие творения, необходима интенсивная коллаборация между архитекторами, монументалистами, инженерами и специалистами в области технологий, а также представителями различных культурных направлений.

Кроме того, современная архитектура все больше вдохновляется дизайном и модой, перенимая их текстильные образы и цветовые решения, что усиливает визуальную привлекательность, одной из тенденции сейчас являются «текстильные (тканевые) фасады». Национальная библиотека Саудовской Аравии, ее облицовка фасада выполнена в виде ромбовидных текстильных элементов, натянутых на пространственную кабельную систему. Здания и сооружения, в свою очередь, часто вдохновляют художников и дизайнеров, отражая в их творчестве формы и линии. Архитектурные мотивы могут стать ключевыми элементами в графическом дизайне, моде и даже кинематографе. Таким образом, архитектура не только укоренена в своей функциональности, но она постоянно взаимодействует с другими видами искусств, влияя на их развитие и обогащая культурный ландшафт интеграцией различных творческих форм и идей.

Архитектурные биеннале и выставки, подобные Венецианской архитектурной биеннале, служат платформой для обмена идеями между архитекторами и художниками, стимулируя новаторские подходы в обеих сферах. Таким образом, в современном мире архитектура и искусство взаимно обогащают друг друга, создавая многоуровневый культурный диалог.

Архитектура создаёт пространственный контекст для жизнедеятельности людей, отражая и влияя на культурные ценности общества. Она предоставляет не просто убежище и функциональное удобство, но и транслирует эстетические идеалы, историческое наследие и технологические достижения. Взаимодействуя с искусством, литературой, философией и наукой, архитектура служит своеобразным зеркалом, отражающим дух эпохи. В городской

среде она соединяет прошлое с настоящим, стимулируя культурное развитие и межкультурный обмен, обеспечивая обществу места для встреч, общения и творчества.

Таким образом, архитектура – это мощный культурный инструмент, который моделирует системное строение культуры и воздействует на социокультурную динамику общества. Ж. М. Вержбицкий в своей книге «Архитектурная культура» написал: «Создание искусственной среды обитания человека – второй природы, осуществляется, тремя видами человеческой деятельности: архитектурным и инженерным проектированием, строительными науками и строительным производством (техникой). Все виды деятельности являются частями культуры общества и обладают выраженной спецификой. В силу своих особенностей они принадлежат разным областям целостной культуры. Архитектурное творчество как композиторское искусство входит в систему художественной культуры. Инженерное искусство – техническая деятельность. Строительство как вид техники и исполнительское искусство есть часть материальной культуры. Строительные науки как интеллектуальная деятельность, направленная на раскрытие закономерностей, которые временно скрыты в Природе за оболочкой видимого, являются сферой духовной культуры» [1, с. 12].

Список литературы:

1. Вержбицкий Ж. М. Архитектурная культура: Искусство архитектуры как средство гуманизации "второй природы" / Ж. М. Вержбицкий. – Санкт-Петербург: Ардис, 2010. – 136 с. – ISBN 978-5-9902112-2-3.
2. Гутнов А. Э., Глазычев В. Л. Мир архитектуры: Лицо города / А. Э. Гутнов, В. Л. Глазычев. – Москва: Молодая гвардия, 1990. – 352 с. – ISBN 5-235-00487.
3. Заварихин С.П. Архитектура Тюмени/ Заварихин С.П., Жученко Б.А. – Тюмень: Издательство Радуга-Т, 2004. – 295с. – ISBN 5-93544-001-6.
4. Каган, М. С. Философия культуры: учебное пособие для вузов / М. С. Каган. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 353 с. – ISBN 978-5-534-06178-9.

