

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Самарский государственный институт культуры
Кафедра теории и истории культуры

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В АРХИТЕКТОНИКЕ КУЛЬТУРЫ

Научный руководитель – профессор В.И. Ионесов

Аннотация: В статье анализируется эстетическая основа архитектоники культуры, выраженная в национальных формах на примере павильонов Всемирных выставок.

Ключевые слова: *Всемирная выставка, выставочный павильон, культура, архитектоника культуры.*

Abstract: The article analyzes the aesthetic basis of culture architectonics expressed in the national forms on the example of the pavilions of the World Expo.

Keywords: *World Expo, exhibition pavilion, culture, industrial revolution, culture architectonics.*

В статье рассматриваются эстетические императивы архитектоники культуры на примере архитектуры Всемирных выставок как художественно ориентированных объектов визуальной коммуникации. В исследовании применяется комплексная методика, включающая анализ, обобщение и систематизацию теоретических и практических работ по данной теме.

Проблемы сохранения устойчивого существования традиционной культуры и прогнозирования её будущего в условиях стремительного процесса глобализации являются приоритетными для культурологического знания. Эстетические основания культуры можно определить как способ художественного восприятия

и конструирования выразительных форм архитектоники окружающего мира. Эстетическое поле культуры подвижно и изменчиво и артикулирует различные архитектурно-художественные образы как в пространстве (диалог культур), так и во времени (связь времён).

На современном этапе для эстетической основы архитектоники культуры характерны ряд признаков, которые нашли своё воплощение в национальном искусстве стран и народов, составляющих внешнее вербальное оформление. Речь идёт о таких признаках как системность религиозного фактора, повышенный художественный символизм, высокая духовность, выраженная в каноничности, в комплексе составляю-

щие самобытность национального эстетического сознания, берущего свои истоки из теологических традиций прошлого и настоящего людей.

Наиболее яркой иллюстрацией изменения в приоритетах развития архитектоники культуры среди всех возможных архитектурных объектов является выставочная архитектура, представленная выставочными павильонами. Павильоны на Всемирных выставках – объекты архитектоники культуры, уникальность которых заключается в том, что они отобраны с учётом своего национального колорита и проецируют образы культуры стран, соединяющих в себе этническое самосознание, традиционный жизненный уклад и устремлённость в будущее¹.

Передача традиций может осуществляться с использованием пространственных характеристик культуры. На протяжении многих лет участия во Всемирных выставках страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии демонстрируют через форму архитектоники павильона свою культуру в виде религиозного символизма. Их архитектура связана с метафизическим подходом: с одной стороны круг – символ неба и вечности и квадрат – символ земли, где народы сходятся в храм с четырёх сторон света, с другой стороны образ храма олицетворяет крупнейшие мировые религии.

На примере павильона Непала на Всемирной Выставке ЭКСПО-2010 проектировщики заявляют, что павильон демонстрирует превращение г. Катманду в центр архитектуры, культуры и искусства страны с 2000-лет-

ней историей. Павильон построен в форме старинного буддийского храма с огромной ступой в центре, а дома вокруг отражают архитектурные стили нескольких исторических периодов. Идея павильона несёт в себе определённую символику. Дорожка на ступу (тибетский и непальский вариант пагоды) символизирует непрерывный поиск, путь духа. В интерьере павильона присутствуют различные священные для непальцев изображения божеств. Ручная обработка, а также используемые для создания объектов оформления павильона такие материалы как древесина, металл, кирпич, фарфор и камень несут в себе отпечаток традиционной культуры Непала.

Храмы – символы полиэтничности мировой культуры, взаимодействия различных культур и конфессий, проложивших свои исторические маршруты в пространстве архитектоники культуры.

Прототипом национально павильона Пакистана на ЭКСПО-2010 является известная Лахорская крепость в масштабе 1:1, отличающаяся ярким исламским архитектурным стилем – купола, башни, отточенные арки и др.

Другой пример – павильон Израиля на ЭКСПО-2010 напоминает двух гигантских улиток – одна сделана из стекла и олицетворяет прогресс, другая выполнена из камня и символизирует прочность традиций. При этом улитки словно обнимают друг друга, поднимаясь к небу, напоминая две руки или инь и ян. Конструкция из столь разных материалов неожиданно даёт ощущение равновесия, гармоничного симбиоза прозрачного

¹ Коновалова Н.А. Сохранение и развитие исторических традиций в современной архитектуре Японии (на материале Всемирных выставок): Автореф. дис. на соискание учёной степени канд. искусств. – М.: НИИ теории архитектуры и градостроительства, 2006. – 15 с.

духа и устойчивой материи².

Показательно, что на всех Всемирных выставках государства выбирали определённые тенденции визуального представления своей культуры. До 20-х годов XX в. страны-участницы выставки стремились подчеркнуть свои уникальные традиции, сложившиеся в прошлом. Павильоны передавали архитектурные традиции, воплощённые в признанных мировой общественностью шедеврах. Для Японии в этот период характерна явная, максимально точная передача архитектурных шедевров своей страны в предельно зримой, легко воспринимаемой форме. На выставках были представлены павильоны, явившиеся внушительными копиями синтоистского святилища Исэ (Всемирная выставка 1873 года), главного храма Кондо комплекса Хорюдзи (Всемирная выставка 1900 года), Золотого павильона в Киото (Всемирная выставка 1904 года), трехъярусной пагоды (Всемирная выставка 1910 года) и др.

После Второй мировой войны архитектура выставочных павильонов начинает демонстрировать свою связь с традицией на уровне основных образов восприятия художественного произведения, его смысловых и эстетических составляющих.

Благодаря знанию и использованию принципов формообразования на практике архитектор и дизайнер может добиться наилучших результатов в своей деятельности, мысленно проверить, соотнести, переосмыслить форму, так как форма – это самый первый и основополагающий аспект в эмоциональном восприятии вещи в целом. Тектоническая форма

является первым этапом в постижении вещи, та или иная форма несёт в себе вполне определённую эмоцию, только после восприятия от формы человек обращает внимание на цвет, фактуру и др.

В эстетическом становлении архитектоники особое значение имеет художественная визуальная коммуникация, которая является методом социальной коммуникация в сфере художественной культуры. В качестве основных структурных элементов художественной коммуникации (коммуникант, коммуникационное сообщество, реципиент) соответственно выступают: писатель, живописец, скульптор, архитектор; художественное произведение (живописное, музыкальное, архитектурное и т.д.) и аудитория (читатель, слушатель, зритель). В свою очередь, история художественной культуры есть история движения культурно-художественных смыслов разных эпох и народов в социальном времени и пространстве.

Художественная визуальная коммуникация осуществляется посредством монументального оформительского искусства. Монументальное искусство отражает дух и господствующие идеи эпохи в обобщённых, статичных, в значительной степени непреходящих художественных образах, рассчитанных на длительное и многократное восприятие, и использует долговечные материалы (камень, металл, смальта и т.д.). Оформительское искусство, призванное быстро, публицистически остро откликаться на события сегодняшнего дня и украшать массовые празднества со всей их живой динамичностью, предпола-

² Израильские инь и ян в Китае: интервью Ариэля Бульштейна [Электронный ресурс] // booknik интернет-издание. – М., 2010. URL:<http://booknik.ru/news/reportaji/izrailskie-in-i-yan-v-kitae/>.

гает относительно беглый и преимущественно одноразовый осмотр³.

Каждое архитектурное сооружение, представляемое на Всемирной выставке, должно обладать целым набором необходимых эстетических достоинств и качеств, среди которых наиболее значимое место занимает показ ментальности своей культуры и национальных архитектурных традиций.

На примере выставочных сооружений можно увидеть как техника, строительные материалы и научно-технический прогресс самым серьёзным и непосредственным образом повлияли на архитектурно-художественное формообразование и инженерно-строительные решения. Многообразие традиционных конструкций, материалов открыло неограниченные возможности в архитектуре, что способствовало появлению сложных по очертаниям форм и поиску новых стилевых направлений⁴. Современная культура, действительно переживает переход

к новым художественным формам⁵. Глобальные трансформации задают императивы конструирования креативной среды мультикультурной коммуникации, где материальные, социальные и художественные сущности обретают свои смысловые значения лишь в системе взаимодействия и интеграции^{6,7}.

Таким образом, приведённые выше примеры павильонной архитектуры Всемирных выставок доказали прямую взаимосвязь архитектурной формы с национальными традициями, что позволяет современной архитектурной среде быть коммуникативным пространством для визуального проектирования и креативной деятельности. При этом эстетические ресурсы моделирования новых архитектурных ландшафтов не только привносят в их облик национальную узнаваемость и художественную значимость, но и делают эти ландшафты активными коммуникаторами культуры.

³ <http://dic.academic.ru>: Художественная энциклопедия. Оформительское искусство [Электронный ресурс] / URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_pictures/2372/Оформительское.

⁴ Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура: научно-технический журнал / СГАСУ. – Самара, 2011. – Вып. 3. Современные проблемы архитектурно-градостроительного проектирования: традиции и инновации. – С. 91.

⁵ Ионесов В.И. Вещи в пространстве культуры: предметы, меняющие мир // Креативная экономика и социальные инновации. 2012. №2 (3). С.75-94.

⁶ Ионесов В.И. Модели трансформации культуры: типология переходного процесса. Дис.... докт. культурологии: 24.00.01. – Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. – СПб, 2012.

⁷ Ионесов В.И. Динамика трансформации культуры в переходном процессе // Креативная экономика и социальные инновации. – 2014. – № 1. – С. 6-16.