РАЗДЕЛ XX. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Мамедова Л.А.к.

Проблемы синтеза изобразительных искусств в архитектуре

*Нахчыванский Государственный Университет
(Азербайджан, Нахчыван)*

doi: 10.18411/scienceconf-03-2021-56

idsp: scienceconf-03-2021-56

Синтез искусств, органическое соединение разных искусств или видов искусств в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека. Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме составляющих его компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, общее участие в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать многоплановость, многогранность развитию художественной идеи, оказывать на человека многостороннее эмоциональное воздействие [1].

В истории искусства известны разнообразные формы синтеза. Архитектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к объединению, к архитектурно-художественному синтезу, в котором живопись и скульптура, выполняя и собственные задачи, расширяют и истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство, а также и станковые художественные произведения. Отметим, что соотношение между участвующими в синтезе искусствами может быть различным. Один вид может полностью доминировать, подчиняя себе другие. Всеобщее значение может приобрести и качество, обычно присущее одному из искусств. Как в отдельные исторические эпохи, так и в соответствии с конкретным замыслом художника виды искусства могут тесно срастаться между собой, гармонично дополнять друг друга и находиться в контрастном сопоставлении [1]. Конкретнее, различные виды искусства могут существовать как самостоятельно, например, декоративные искусства, живопись, скульптура, так и в художественном синтезе друг с другом. Но в последнем случае они должны обладать особыми качествами, отвечающими их роли и расположению в архитектурном ансамбле. К примеру, живопись, скульптура на фасадах зданий, в парках должны обладать монументальностью, декоративностью. Идейно-творческие задачи, которые выдвигают современность перед архитектурой позволяют по-новому поставить проблему творческого взаимодействия архитекторов и художников. Итак, синтез искусств – это синергия различных видов искусства: живопись, скульптура, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Среди многосложных проблем монументального искусства синтез – конструктивная логика произведения в единстве с архитектурой – остаётся ведущей проблемой, от которой невозможно уйти, сколько бы ни говорилось о самоценности художественной вещи и о новых формах её «взаимоотношений» со средой. Поэтому анализ монументального произведения и его взаимосвязях с архитектурой остаётся насущной необходимостью, особенно ценной, когда речь идёт о значительных архитектурных ансамблях [2]. Выступая в синтезе с архитектурой, произведения монументально-декоративного искусства являются важной пластической и смысловой доминантой архитектурного ансамбля. Некоторые произведения монументально-декоративного искусства играют в архитектуре роль аккопанемента, усиливая эстетическую выразительность её форм. Отметим, что пластическая концепция, в известной мере зависит от свойств материала. Поэтому

важно постигнуть особенности материала, чтобы он работал на художника. В современном мире индустриальные методы строительства, стандартность архитектуры создают тот фон, на котором рукотворные произведения художника могут прозвучать с особой силой. Например, в ландшафтном синтезе соединяются лирические качества произведений, близких друг другу по настроению, по разности своих пластических решений, создающих сложную эмоциональную гамму. Иногда простыми средствами создаётся метафорическая трансформация пространства, столь необходимая для всей экспозиции в целом. Немалую роль играют и цвет, фактура и отделка материала, контрастирующие с окружающей обстановкой. Но свойство контраста со средой – отнюдь не единственная возможность создания пространственного образа. Выбор материала произведения – одна из самых существенных проблем ландшафтного синтеза. Отметим, что успеху выставки в ландшафте обычно способствуют два основных фактора: качество материала, например, скульптуры, и умение экспозиторов связать произведения с характером пейзажа. Есть существенная разница между заданием художнику «оформить скульптурой» данное место и заданием расположить определённое количество работ в данное место.

Синтез искусств удивительное чувство единения с окружающим миром порождает красота, всё дело в том, что художники творили по законам красоты. Есть ли в синтезе художественность? Да. Представим некоторые критерии из этого ряда: истинность обобщений, выраженных в конкретно-образной форме; гармоничность, соразмерность, пропорциональность, симметричность и тому подобные свойства, вызывающие позитивные реакции, которые приложимы к искусству. Итак, эстетический момент не привносится в художественное познание со стороны, а является его условием. Искусство, сфера возможно более интенсивного взаимопроникновения человека и действительности. Основная задача синтеза в процессе творчества – достигнуть максимальной фантазии и идеи. Это процесс художественности в синтезе искусств. Художественность – «не украшение» познанного «по законам красоты», а достигнутая степень познания человеческого содержания, заключённого в любом фрагменте действительности [3].

Как уже выше сказано, идейно-творческие задачи, которые выдвигает современный мир перед архитектурой – задачи дальнейшего формирования идейно-насыщенной, художественно-полноценной среды, – позволяют по-новому поставить проблему творческого взаимодействия архитекторов, дизайнеров и художников. Сегодня архитекторы наряду с решением количественных задач стремятся решать инновативные образные проблемы, остававшиеся в стороне на протяжении большого периода. Эти проблемы уже давно ставят перед собой и с новым инновативным подходом решают художники и архитекторы. Условно характеризуя развития, например, монументального искусства в целом (которое имеет очень важное значение в синтезе), можно сказать, что объективная логика развития искусства художников-монументалистов двигаться по нескольким направлениям:

- разработка принципов комплексного проектирования произведений искусства в архитектуре;
- разработка путей углубления художественного образа в синтезе искусств и архитектуры;
- разработка новаторских задач в синтезе искусств и архитектуры;
- разработка разнообразных пространственных и пластических задач.

С точки зрения искусствоведов, было бы неверно выбирать какие-либо отдельные, особо удачные работы, чтобы брать их в качестве канонов, образцов, на которые надо равняться при решении проблемы синтеза. В каждом конкретном случае синтез диктует самостоятельные своеобразные решения. Синтез искусств – это творчество, которое всегда индивидуально. Это касается и зрителя. Для того, чтобы оценивать это качество (качество идейно-эстетического взаимодействия искусств),

вовсе не нужны какие-то сверхсложные знания: «среду» человек ощущает чётко. Она дана нашим чувствам непосредственно. Люди могут быть незнакомы с искусством и архитектурой, не знать слов «а секко» или «витраж», но они безошибочно различают ощущения свободы и затеснённости, ансамбля и хаоса, разнообразия и монотонности – различают лирический, динамичный или гнетущий строй пространства [4]. Разумеется, качество синтеза может быть лучше или хуже – это опять-таки, как уже выше было сказано, индивидуально (и творец, и исполнитель, и зритель).

В творчестве азербайджанских монументалистов всегда была главная и общая цель – создание единой эстетически и содержательно насыщенной среды современного синтеза. Такие выдающиеся монументалисты, как А.Агамалов, О.Шыхалиев, Т.Агабабаев, Я.Мехтиев, Р.Халафов своими красиво-сложными мозаичными композициями, образным, эстетическим языком символики, раскрывают в своих произведениях содержательно-тематические аспекты, которых мы видим в синтезе монументального искусства и архитектуры. Наряду с фресковой живописью художники-моменталисты, используя все возможности новых пластических материалов, создавали уникальные мозаичные произведения. Приведём пример синтеза монументального искусства в архитектуре. Станция метро Низами (архитектор М.Гусейнов) расположена в старой части города Баку, в окружении трёх- и четырёхэтажных сооружений. В архитектуре станции широко использовались национальные архитектурные традиции. Подземный вестибюль станции глубокий, в типе пилонов. Обычные и декоративные арки, а также пилоны играют ведущую роль в его архитектуре, что создают прекрасную возможность для синтеза. Эти красочные мозаики, созданные народным художником М.Абдуллаевым, придают метро особую красоту и уникальность. Мозаичные плитки, имеющие большое художественное и эстетическое значение, сделали большие подземные вестибюли станции похожими на художественную галерею, придав им музейную атмосферу. Отметим, что эти мозаичные работы с сюжетом «Хамса» М.Абдуллаев построил на исторической основе. На главной стене вестибюля, в нишах вокруг портрета поэта, изображены различные сюжеты из поэм. Синтез архитектуры с монументальной настенной росписью в этих произведениях – это не только работа художника, но также выдвинуло ряд важных требований к архитектору. Автор проекта не только чётко представлял, какой угол здания будет отведён под произведение искусства в архитектурном дизайне, но и знал все «достоинства» этих работ.

Итак, проблема синтеза, взаимодействия и взаимообогащения различных видов искусства стала в современном искусствознании одной из самых актуальных. Практика современного мира убедительно говорит о том, что синтез создаётся с участием всех видов искусств – скульптуры, монументального искусства, дизайна, оформительского искусства, живописи, декоративно-прикладных искусств – в их взаимодействии. Усложнение образного начала в изобразительном искусстве стимулирует развитие образности и в архитектуре, и в дизайне. Задачи синтеза архитектуры и изобразительных искусств требуют учесть весь творческий опыт, накопленный в мировом искусстве [5].

***

1. Популярная Художественная Энциклопедия. Кн. 2, Сов. Энциклопедия, Москва, 1986, 431 с.
2. Пугачёва Э. Цельность решения. Декоративное искусство № 4 (269), Москва, 1980, с. 48
3. Рунин Б. Что такое художественность? Творчество № 4, Москва, 1983, с. 24
4. Королёв Ю. Актуальные задачи монументального искусства. Декоративное искусство, № 4 (211), Москва, 1975, с. 48
5. Дымченко М.Е. Синтез искусств и архитектуры в дизайне архитектурной среды. Методическое указание, Ростов-на-Дону, Донской гос. техн. ун-т, 2018, 21 с.