МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО СИНТЕЗА НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Т.О. Шулика
Московский архитектурный институт (Государственная академия), Москва, Россия

Аннотация

В данной статье рассмотрен методический опыт проектно-художественного синтеза кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ на примере проектирования по специальности и дипломного проекта, в которых наиболее ярко проявились черты данной методологии.

Ключевые слова: проектно-пластический синтез, архитектурно-дизайнерское проектирование, визуальный язык, пластическая культура, художественная концепция

METHODOLOGY OF THE DESIGN AND ARTISTIC SYNTHESIS WITH EXAMPLES OF COURSE AND GRADUATION PROJECTS

T. Shulika
Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia

Abstract

The article describes methodological experience of teaching of artistic design synthesis at the Faculty of “Design of Architectural Environment” at the Moscow Architectural Institute. The author gives examples of course and graduation projects, based on the specified methodology.

Keywords: artistic design synthesis, architectural and design engineering, visual language, plastic culture, the concept of plastic

С момента расформирования ВХУТЕМАСа обучение проектированию в нашей стране было традиционно разделено на архитектуру и промышленный дизайн. Необходимость подготовки универсального средового проектировщика привела к продуктивному воссоединению двух этих профессий в образовании архитектора-дизайнера.

Архитектор-дизайнер ориентирован на единую морфологию предметно-пространственной среды и создание в ней различных пространственно-временных форм и структур. В связи с этим, его как профессионала должен отличать и системно-структурный и чувственно-визуальный подход. Традиционная антиномия между наукой и искусством, которая выражается этими подходами, имеет тенденцию к ослаблению, а дизайн, как ассимилирующая их деятельность, является орудием, размывающим границу между ними.

Внедрение методологии проектно-художественного синтеза, опыт которой описан в данной статье, вряд ли оказалось бы возможным без существования в рамках кафедры «Дизайн архитектурной среды» (ДАС) МАРХИ, возглавляемой проф. А.В. Ефимовым, учебной студии под руководством проф. А.П. Ермолаева.

Актуализация проектного образования в рамках специальности «архитектор-дизайнер» осуществляется путем освоения учащимися современного языка пластической культуры. Этому помогает существование в учебном процессе традиционных художественных дисциплин, преподавание которых ведется педагогами кафедры «ДАС», что позволяет соединять освоение пластических навыков с проектными заданиями в различных поворотах и аспектах. Предлагаемая модель организации учебного процесса соединяет в единый комплекс «Основ пластической культуры» несколько традиционно самостоятельных для архитектурного образования дисциплин: *Графику (Рисунок), Пластику (Скульптуру) и Живопись.*

Методология средового проектного творчества базируется на освоении элементов профессионального языка, композиционных основах формообразования, ориентации в пластической культуре XX века и навыках работы с художественными материалами и технологиями. Структура учебного курса «Архитектурно-дизайнерского проектирования» по специальности «архитектор-дизайнер» является результатом применения к традиционному массиву проектного процесса методов дизайнерской организации и структурирования.

Примером, иллюстрирующим реализацию этой методологии, может являться работа над дипломным проектом, которую предваряет предшествующий ей курс архитектурно-дизайнерского проектирования по специальности. Как правило, на протяжении всего учебного года на пятом курсе студенты выполняют единый комплексный проект, главной задачей которого является углубленное погружение во все стадии проектного процесса – от создания художественной концепции до дизайна оборудования. Именно так была организована работа на 5 курсе в учебной студии А.П. Ермолаева (2003-2004 учебный год), финалом которой являлся преддипломный проект. Целью этой работы было формирование самостоятельности и определение профессионального выбора каждого студента, а также прикосновение к проблематике и масштабу будущего дипломного проекта. Поэтому выбор его тематики был обусловлен интересом к серьезным средовым проблемам, а организация процесса проектирования являлась репетицией дипломного проекта.

Особенностями работы 5 курса являются:

- привязка тем проектирования к реальным и заказным работам;

- углубленное изучение приемов встраивания проектных предложений в контекст предлагаемой ситуации;

- конкретизация на реальных заданиях всех уровней проектных разработок от «форэскиза» до условно «рабочего» проекта;

- ориентация каждого студента на выбор области будущей самостоятельной работы с уточнением возможной тематики дипломного проекта и сбором материалов по выбранному направлению.

К моменту начала данного проектного курса большинством студентов учебной группы в достаточной степени уже была освоена методология художественного проектирования. То же самое можно сказать и о навыках проектно-графической работы, а также о моделировании с помощью материального подбора и предметных постановок.

Работа над проектом 5 курса в 2003-2004 учебном году была организована таким образом, что выбор ее тематики стал первым этапом предпроектного анализа, что дало студентам возможность самостоятельно формировать свой выбор. Процесс проектирования состоял из четырех стадий, каждая из которых имела фиксированный графический и пластический выход:

1. *Предпроектный анализ*, направленный на выявление, формирование и графическое воплощение проектной проблемы.

2. *Художественная концепция проекта*, в процессе создания которой происходит выбор места и темы проектирования и анализ выбранной ситуации.

3. *Эскизный проект*, включающий материальный макет в конкретной ситуации и эскизное объемно-пространственное решение (конец 1 семестра).

4. Собственно *проект*, включающий, помимо разработки архитектурного решения и концептуальной разработки характера интерьера, пластический образ (художественную концепцию) и анализ ситуации.

Первым этапом предпроектного анализа стала работа «Чем меня привлекает и чем не устраивает современный мир?» Он был реализован с помощью последовательных стадий работы:

1. Определение смыслового содержания работы, выделение главного (печать, интернет, кино, ТВ).

2. Формулирование эмоционального отклика на это содержание (эмоциональное эссе).

3. Сбор материалов по теме, определение визуального ряда (работа с литературой по графическому дизайну и современному искусству).

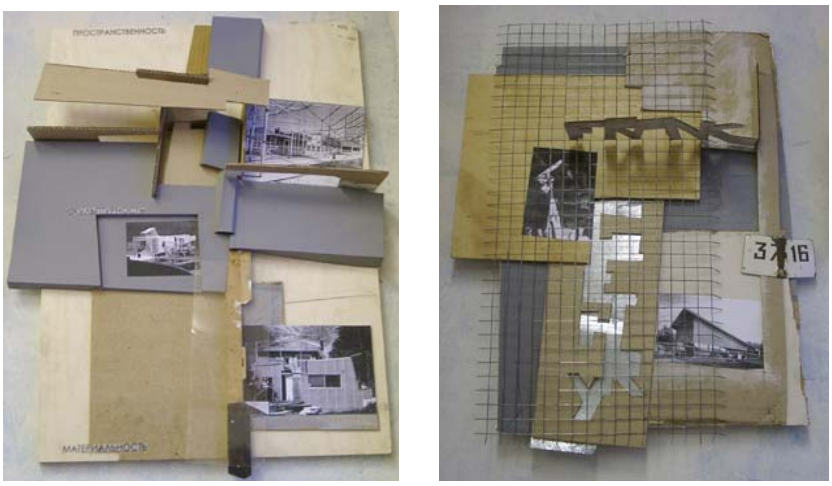
4. Соединение смыслов и эмоций в поиске пластического эквивалента (жанр – проектно-живописный коллаж). (Рис. 1(a,b))

a) b)

Рис. 1(a,b): a) А. Селиванова. Проектно-живописный коллаж «Запад»;
b) А. Селиванова. Проектно-живописный коллаж «Восток»

Следствием этого этапа стало формулирование примерных очертаний волнующих студентов тем, например: переживание конфликтов и контрастов как нормы существования; экологические последствия человеческой деятельности; отсутствие духовности; противоречия между востоком и западом; контркультура на фоне глобализации и типизации; проблема существования индивидуума в сложно организованном современном мире и т. д.

Следующий этап – пластическая модель будущего объекта. Сначала, опираясь на опыт мастеров-скульпторов и архитекторов XX века, осуществлялся индивидуальный пластический выбор по основным категориям: цвет, форма, пространство и т. д. Ему помогала параллельная работа по курсу «Отделочные материалы и композиция», соединяющая проблематику этой дисциплины с изучением творчества какого-либо из Мастеров-архитекторов XX века. (Рис. 2(a,b)) Работа предполагала как самостоятельный анализ творчества Мастера, проектным выходом которого стала объемная модель-скульптура или коллаж-рельеф, так и помогающее этой работе графическое изучение трех постановок на тему творчества архитекторов Т. Андо, Ч. Мура и Ф. Гери.



a) b)

Рис. 2(a,b). К. Янькова. Проектно-графический анализ творчества архитектора Ф. Гери. Работы выполнены в жанре рельефа с использованием различных материалов

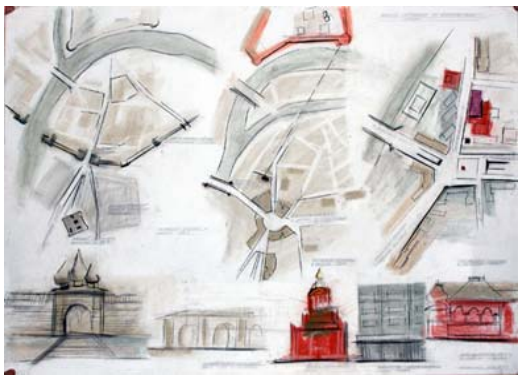
Третий этап предпроектного анализа посвящался изучению выбранной ситуации.

Составляющие анализа ситуации:

- характер застройки;

- пластический образ застройки;

- анализ по историческим слоям. (Рис. 3(a,b))



a)

b)

Рис. 3(a,b): a) К. Янькова. Графический анализ по историческим слоям ситуации Калужской площади в Москве; b) А. Селиванова. Пластический образ застройки в Зарядье. Живописный коллаж

Таким образом, художественная концепция соединяла три составляющих анализа: функциональный смысл объекта, его художественные характеристики и средовой контекст. В результате работы определялась тема и место проектирования как результат совмещения пластического выбора студента и функционального назначения объекта. Дальнейший этап анализа предполагал учет проектных следствий из выбранной ситуации в дальнейшем формировании художественного образа проекта.

Состав художественной концепции:

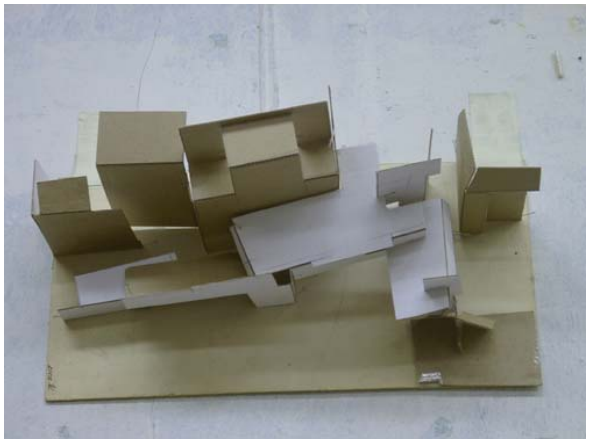
- графический плакат «Мой мир» и записка-манифест (результаты первого этапа анализа волнующей проблематики);

- образно-пластическое решение объекта в ситуации (макет) и графический анализ ситуации;

- стилистический пафос, раскрывающий культурологический смысл проектной идеи, опирающийся на анализ творчества Мастера и выбор архитектурно-дизайнерской эстетики;

- сценарий жизни объекта;

- эскизные проекции: план, фасады, разрезы, генплан (Рис. 4 (a,b), Рис. 5, Рис.6).



a) b)

Рис. 4(a,b): a) К. Янькова. Художественная концепция проекта: образно-пластическое решение объекта в макете (ситуация Калужской площади); b) А. Селиванова. Художественная концепция проекта: образно-пластическое решение объекта в макете (ситуация Зарядье)

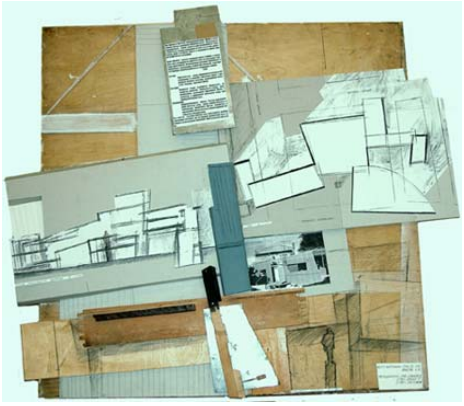


Рис. 5. К. Янькова. Художественная концепция проекта: проектно-графическая работа (материальный рельеф) на тему стилистики будущего объекта, с опорой на анализ творчества Мастера и выбор архитектурно-дизайнерской эстетики

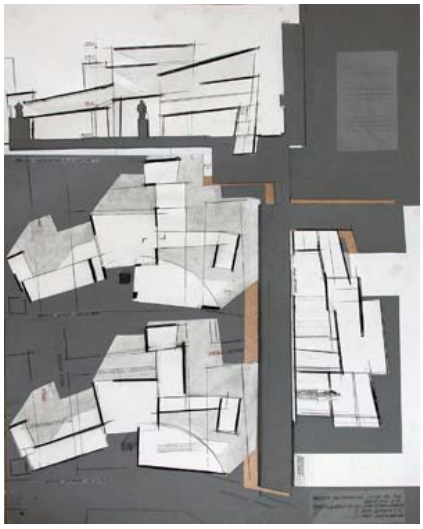


Рис.6. К. Янькова. Художественная концепция проекта: план, фасады, разрезы, генплан

Характерные темы объектов:

- «Ноосфера». Центр молодежного творчества на Триумфальной площади; (цель – создание полигона для свободных проявлений творческой молодежи);

- «Разрыв кольца». Центр нетрадиционных искусств на Таганской площади; (цель – создание «духовного профилактория», разрывающего «закольцованное» существование);

- «Иначе». Культурно-образовательный комплекс для неформалов в смоделированной средовой ситуации; (цель – создание объекта для переживания контрастов как нормы существования);

- «Застава». Пространство иного восприятия визуальной культуры на Калужской площади; (цель – создание среды, погружающей в красоту взаимосвязанного мира);

- «Восток-Запад». Культурный центр в Зарядье; (цель – создание объекта, где происходит взаимопроникновение двух культур на базе российской пограничной ситуации).

Все темы так или иначе оказались объединенными ключевой проектной установкой – помочь человеку культурно выживать в сложно организованном современном мире. А с точки зрения средовой ориентации все они стремились доразвить какой-либо городской фрагмент до уровня современной архитектурной эстетики, адаптируя свой объект к реалиям выбранной ситуации.

Эскизный проект, включающий продвинутый макет и набор основных проектных позиций, сопровождался концептуальным манифестом, описывающим основные проблемы, эстетику и сценарные затеи проекта. Пример такого текста иллюстрирует Манифест студентки К. Яньковой к проекту «Застава»:

«Мы живем в светлом, проницаемом мире. Ярком и реактивном. Жизнь заполнена импровизацией. Прятаться, отгораживаться – значит лишать себя возможности: существовать на границе очевидного и того, что за ним; действовать ясно и открыто; видеть в реальности новое, еще не отрытое, не найденное.

***Цель объекта** – вернуть человеку связь с миром, с природой; дать возможность ощутить себя частью целого. Система пространств, неожиданных ситуаций апеллирует к первичным ощущениям, открытым реакциям, выстраивая прямые, неопосредованные отношения с миром.*

Слои восприятия:

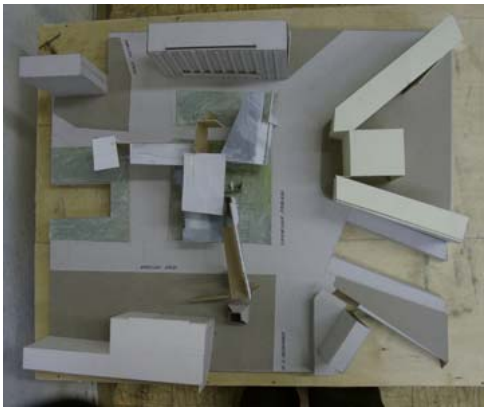
***Взгляд**. Пространство – экран формируется видеоизображениями и звуками, коллекция фото (природные явления, культура, современное искусство). Проемы – картины города.*

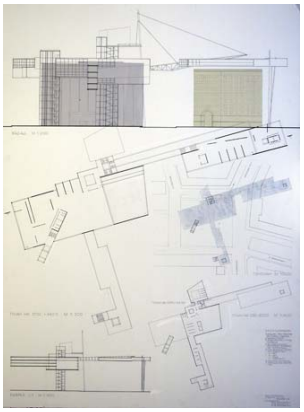
***Касание**. Основной темой становится поверхность, ее свойства, качество – поверхность стены, пола, неожиданно возникшего фрагмента балки, с любовью и вниманием сделанной вещи или свободной скульптуры.*

***Погружение.** Информативность – навык. Тексты, видеоматериал, ролевые игры. Здесь можно посидеть в библиотеке, посмотреть фильм, поработать в мастерской, поучаствовать в происходящем обсуждении или действии.*

Все вместе – система контрастных пространств, непредсказуемых ситуаций, где на каждом уровне надо быть готовым к неожиданной перемене, вовлекающей тебя в игру. Игра – форма, позволяющая понимать явления жизни».

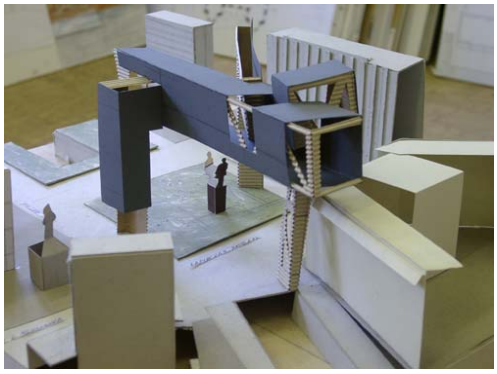
Эскизный проект защищался студентами перед кафедральной комиссией и завершал учебные границы осеннего семестра. (Рис. 7(a,b)) Окончательный проектный выход был посвящен проработке объемно-планировочных решений и определению характера интерьеров и оборудования сооружения. В процессе этой проработки уточнялись сценарий и эстетика объектов, определяющие форму окончательной подачи проекта. (Рис. 8 (a,b))

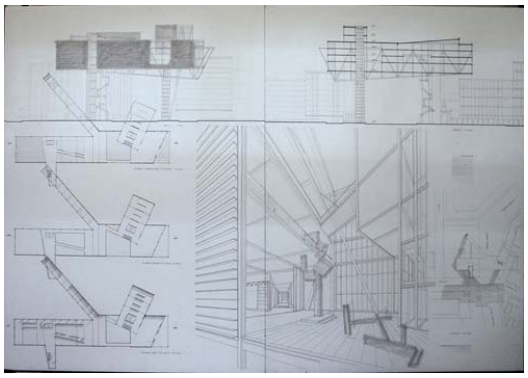




a) b)

Рис.7(a,b): a) К. Янькова. Стадия «Эскиз». Макет в материале (ситуация Калужской площади); b) К. Янькова. Стадия «Эскиз». Основные проекции – планы, фасад, разрез, генплан





a) b)

Рис. 8(a,b): a) К. Янькова. Стадия «Проект». Фрагмент средового макета; b) К. Янькова. Стадия «Проект». Графическая подача проекта с показом фрагмента интерьера

Особенности организации работы на протяжении всего учебного года позволили студентам достаточно глубоко изучать выбранную проблему, определиться с собственным эстетическим выбором, проработать все стадии проектирования от определения волнующей проблематики до характера интерьера будущего объекта.

Практически на всех стадиях проектирования в процессе пластических прикосновений осуществлялся проектный поиск, а сами работы – коллажи, рисунки, живописные этюды, макеты – представляют самостоятельную художественную ценность. В процессе трехлетней работы в группе сформировалась творческая команда, участники которой, освоив синтетическую проектную методологию, обладая высоким уровнем художественной подготовки и проектного мышления, подошли к стадии дипломной работы, будучи готовыми к выполнению коллективного масштабного проекта. Опираясь

на сложившиеся реалии учебного процесса и особенности данной учебной группы, руководители предложили будущим дипломникам два направления работы.

Одно из них было связано с реальным заказом на проектирование молодежного лагеря отдыха на территории Серебряного Бора. Тема предполагала решение двух проектных проблем – мобильное временное жилье для молодежи, ведущей активный образ жизни, и освоение среды ландшафтного природного заповедника, которым является территория Серебряного Бора. С точки зрения проектной методологии, трудность задачи состояла в органичном соединении Духа места с духом современной динамичной эстетики, присущей молодежному образу жизни. При этом проектная задача требовала не только решения ландшафта прилегающих территорий, но и разработки оборудования жилых ячеек.

Вторая тема была инициирована педагогами как продолжение работы группы в предыдущем учебном году, связанной с концептуальными проблемами развития московских городских ориентиров. Перед дипломниками была поставлена непростая задача по осмыслению проблем визионерской («предвидящей») архитектуры в контексте развития Москвы как крупнейшего мирового мегаполиса. Предложенная тематика была весьма актуальна в начале десятилетия в связи с активно разворачивающимся процессом проектирования и строительства комплекса зданий московского международного делового центра «Москва-Сити». Дипломный проект, который должен был постепенно родиться в процессе нашей работы, мыслился как своеобразная альтернатива модному комплексу.

Таким образом, круг тематики дипломных работ охватывал как реальное средовое проектирование, так и принципиально поисковые концептуально-художественные разработки. Выбор тем осуществлялся естественным образом и соответствовал уже сложившимся к тому времени проектным амплуа студентов – группа лидеров взяла на себя концепцию создания городских ориентиров, а более «камерные» проектировщики выбрали Серебряный Бор. Еще одной важной особенностью этого выпуска была освоенная методика работы в команде, когда на стадии предпроектного анализа складываются усилия всех участников проектного поиска.

О методологии организации работы по теме «Система городских ориентиров для Москвы» можно сказать, что в целом она подобна описанной выше работе над проектом 5-го курса и демонстрирует основные принципы, которыми руководствуется кафедра «Дизайн архитектурной среды» в учебном проектировании. Связанная с коллективной организацией работы возможность распределения различных аспектов предпроектного анализа между всеми участниками работы (4 студентки), позволила выполнить предпроектную часть достаточно подробно и глубоко. Кроме того, дипломная работа наглядно продемонстрировала торжество методологии проектно-пластического синтеза, т. к. значительная часть поисковой работы представляла собой самостоятельные графические, живописные и пластические образцы проектного творчества.

Главным результатом такой организации учебного процесса является формируемая на всем его протяжении личность *универсального проектировщика-художника,* обладающего, к тому же, принципиальной профессиональной позицией, что особенно актуально сегодня, в период практически тотальной утраты этических идеалов профессии.

Содержательная часть проекта изложена в пояснительной записке к дипломному проекту, текст которой вместе с рецензией на эту работу приведен ниже.

КОНГРЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

дипломная работа 2005 года
Кафедра дизайн архитектурной среды МАРХИ
проф. Александр Ермолаев, доц. Татьяна Шулика
студенты: Ксения Янькова, Ольга Халдеева, Ксения Бессараб, Александра Селиванова

Сфера существования сегодняшнего человека резко отличается по своим характеристикам от мира прошлого. Для современного мира характерны высокие контрасты богатства отдельных слоев общества и стран и нищета других, высокие технологии и первобытные инстинкты, развитый интеллект, новые материалы, сложнейшие механизмы, невероятная электроника, грандиозные проекты, удивительная фантазия и безудержное, разрушительное потребление. Космос заполняется отходами человеческой деятельности; атмосфера теряет способность поддерживать равновесие земной жизни; загрязненная, отравленная, зараженная биосфера разрушается неразумной техногенной активностью человека. Безудержное стремление человечества к увеличению потребностей и производства, удовлетворяющего их, привело современный мир к границе возможности продолжения самой жизни.

Социально-экологическая ситуация в нашей стране выходит за рамки и этой границы: неуправляемая экономика, развалившееся хозяйство, похороненная культура, социально-деятельностная апатия населения, разгул терроризма, утраченные моральные устои. На этом фоне складываются нетрадиционные отношения человека с вещами, со средой, с людьми. Современное общество вступило в эпоху временных изделий для удовлетворения временных потребностей; эпоху виртуальной, «бестелесной» архитектуры как «одноразовой» инсталляции; эпоху условных, потребительских отношений между людьми.

Радикально меняется содержание нашего сознания – место реальных людей и даже вымышленных персонажей занимают ускоренно вращающиеся в мозгу виртуальные образы и их структуры. Их волны, преодолевая психологические заслоны, проникают в сознание, опрокидывая сложившиеся в нем модели действительности. В результате – человек вынужден учиться жить в условиях непостоянства не только реальности, но и самого знания о ней. Проблема современного человека заключается в необходимости формирования нового сознания, помогающего выжить в условиях все увеличивающейся деструкции – сознания экологического, реалистического и, вместе с тем, открытого изменениям, развитию.

Эту проблему пытается решать социально-культурная инициатива по созданию «Конгресса Формирования Будущего».

Цель Конгресса - формирование альтернативных путей развития человечества, проектирование здоровых моделей образа жизни, создание базы для разработки нового межнационального культурно-экологического языка общения людей.

Сверхзадачей Конгресса является формирование свободного человека и поиск путей его выживания на планете.

Актуальность создания под небом Москвы международной институции для решения проблем существования и развития сегодняшнего сложного, противоречивого, малоорганизованного мира, полного природными, техногенными гуманитарными катастрофами, почти очевидна. Проект следует высокой традиции Визионерского творчества – использовать архитектурный язык для прорыва в иные социально-культурные пространства.

Выбор местоположения Конгресса естественно традиционен: Россия всегда была колыбелью альтернативной мысли, свободного духа, стихийных начинаний, не укладываясь в хорошо организованное ложе европейских норм жизни. Поэтому сегодня

МИР, в очередной раз, чувствуя, что делает что-то не то, вновь вынужден смотреть на Россию с надеждой и ожиданием, что она принесет ему обновление, очищение, свет и здоровье. Ведь на ее жизненных просторах еще сохраняются традиции бессеребренничества, поиска истины и смысла жизни; традиции глубокого чувствования Гула Земли, Духа Места, Голоса Материи; традиции Посредничества между Всевышним и жизненными необходимостями.

Москва, являясь средоточием российского мироощущения с его многовековой традицией идти «куда глаза глядят», полагаясь на «авось, кривая вывезет», традицией революционеров в искусстве – Малевича, Татлина, Мельникова, Лисицкого, Родченко, Леонидова может достойно принять в себя новое начинание. (Рис. 9)

Рис. 9. Предпроектный анализ: «Элементы российской пластики»

Город, который исторически складывался как система визуальных доминант (Кремль, сорок сороков, монастыри-сторожа, сталинские «высотки») сегодня, в эпоху стилистического безвременья нуждается в системе новых городских ориентиров глобального масштаба. (Рис. 10)

Рис. 10. Предпроектный анализ: «Эволюция городских ориентиров»

Семь зданий Конгресса располагаются вдоль берегов Москвы-реки в местах значимых средовых ситуаций. Река, вдоль берегов которой исторически складывался город,

является не только транспортной артерией, но и важным градообразующим элементом городского масштаба, связующим здания Конгресса в единый рабочий организм. (Рис. 11)

Рис. 11. Предпроектный анализ: «Схема средовых констант»

Конгресс устроен как круглогодично функционирующая система из семи зданий, каждое из которых содержит одну из функций комплекса: Здание Конгрессов, Институт Жизни, Институт эволюции культур, Центр Информации, Университет Формирования Живого сознания, Гостевой Кондоминиум, Международный Инвестиционный банк.

Все семь зданий функционируют по следующей схеме: анализ насущных проблем; прогнозирование – составление сценариев возможного развития ситуации; проектирование будущего – воздействие на настоящее, то есть принятие конкретных решений. Для этого в каждом из зданий расположены лаборатории, опытные мастерские, дискуссионные залы и залы съездов, аналитические и производственные центры, демонстрационные площадки и залы медиатек.

Все возможные формы прогнозирования будущего тесно связаны между собой взаимозависимостью проблематики, поэтому комплекс функционирует как единый организм. По сути, это система открытых экспериментальных лабораторий познания мира и формирования здорового и свободного человека, его выживания на планете.

1. Центр Информации

Основной функцией этого объекта является сбор и анализ мировой информации для передачи ее во все здания Конгресса. Отсюда же осуществляется трансляция на весь мир о работе Конгресса, принимаемых решениях и актуальных событиях. Кроме того, на верхних этажах Центра информации располагается «институт развития Конгресса», задачей которого является выработка концепции развития работы комплекса на базе меняющейся картины мира. (Рис. 12)

Рис. 12. К. Янькова. Центр Информации

2. Здание Конгрессов

Деловой центр комплекса. Основная функция - проведение международных конференций, заседаний Конгресса, презентаций. Предусмотрены также пространства для частных встреч и профессиональных семинаров, рекреация. Здесь же расположен административно-технический блок. Именно здесь принимаются основные решения и определяется ход дальнейшей работы. (Рис. 13)

Рис. 13. К. Бессараб. Здание конгрессов

3. Институт Жизни

Представляет собой базу развития науки здорового физического и психоэмоционального существования человека на основе мирового опыта изучения Природы и мироздания. Кроме того, здесь расположена база рекреации и активного отдыха для членов Конгресса, которая функционирует как система исследовательских и аналитических мастерских. (Рис. 14)

Рис. 14. О. Халдеева. Институт Жизни

4. Институт Эволюции Культур

По сути своей – это хранилище объектов и моделей достижений мировой культуры. Институт занимается изучением и сохранением мировых культурных слоев в условиях стремления сегодняшнего мира к «размыванию» национальных границ. Здесь все члены Конгресса имеют возможность непосредственно столкнуться с глубинными особенностями, «национальной фактурностью» каждой из культур. (Рис. 15)

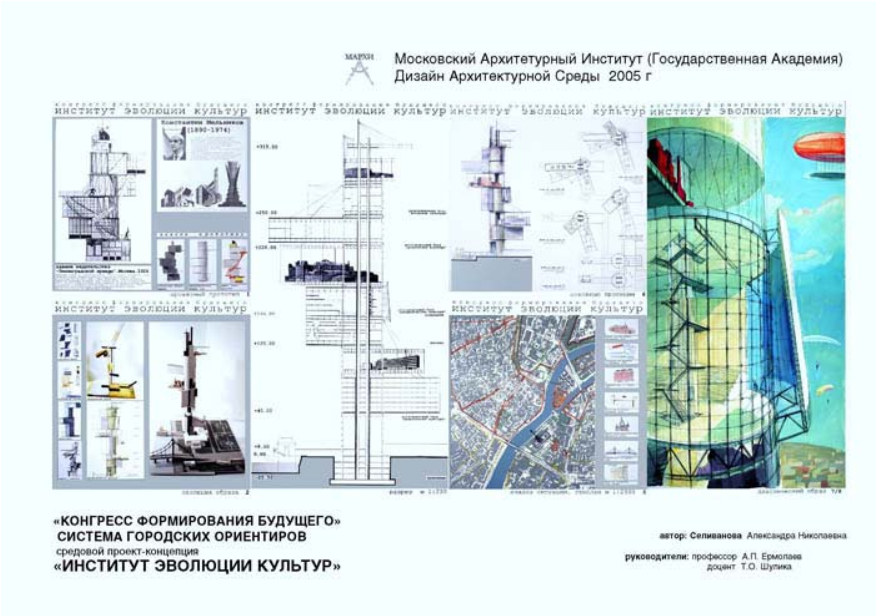


Рис. 15. А. Селиванова. Институт Эволюции Культур

5. Университет формирования Живого Сознания

Система лекционных пространств и мастерских. Процесс «обучения» выстраивается на основе регулярных семинаров, мастер-классов, интерактивных игр – то есть в состоянии постоянного контакта с мастерами, постоянной работы с текстами, материалами, видеоизображениями. Сверхзадачей Университета является формирование навыков

поиска нестандартных, но естественных решений, реального, конструктивного взгляда на ситуацию, стремления к постоянным открытиям.

6. Международный инвестиционный Банк

Обеспечивает финансирование всех проектов Конгресса Формирования Будущего. Вырабатывает наиболее рациональные решения на основе анализа мировой финансовой ситуации. Другими словами, осуществляет финансовую политику Конгресса.

7. Гостевой Кондоминиум (от лат. *con* – вместе; *dominium* – владение)

Обеспечивает проживание всех гостей Конгресса Формирования Будущего на период международных конференций, а также все необходимые сопутствующие процессы: рекреация и общественная жизнь, временные персональные мастерские.

Состав помещений каждого из зданий включает рекреационные и коммуникационные пространства с применением новейших технических разработок: вертикальные залы медиатек со специальной аудиосистемой, скоростные лифты и «движущиеся тротуары», эскалаторы для подъема на высоту 200 и более метров.

Прототипами архитектурного облика сооружений Конгресса являются семь неосуществленных проектов Мастеров Русского Авангарда:

– Э. Лисицкий. Проект горизонтальных небоскребов для Москвы. 1925 г.

– И. Леонидов. Учебный проект здания типографии газеты «Известия». 1926 г.

– К. Мельников. Здание московского отделения газеты «Ленинградская правда». 1924 г.

– И. Ламцов. Упражнение «Водонапорная башня» ВХУТЕМАС, мастерская Н. Ладовского. 1921 г.

– А. и В. Веснины. Проект здания московского отделения газеты «Ленинградская правда». 1924 г.

– В.Татлин. Проект памятника III-му Коммунистическому Интернационалу в Москве. 1919 г.

– А. Родченко. Проект киоска. 1919 г. (Рис.16)

Рис. 16. Предпроектный анализ: «Проектные прототипы»

По отношению к своим прототипам здания Конгресса трансформируются в направлении пластической ассимиляции черт российского художественного менталитета и актуальных тенденций развития архитектурной формы. Идея развития, заложенная в идеологической структуре Конгресса, находит свое отражение и в архитектурном облике зданий – сооружения должны производить впечатление незаконченных, готовых к доразвитию объектов и казаться деформированными, несущими на себе многочисленные «следы цивилизации», резко отличаясь от модных стеклянно-металлических монстров, возникших в Москве текущего десятилетия. В целом, новые визуальные ориентиры Москвы призваны не столько восхищать архитектурной гармонией, но скорее, завораживать нелепым размахом и мощью. «Планетарность» масштаба в сочетании с незавершенным, «открытым» характером образа зданий призвана придать комплексу пластическую остроту и концептуальную целостность.

Несмотря на принципиальную новизну, пластическими метафорами разрабатываемых сооружений Конгресса, являются архетипы визионерской архитектуры – Башня, Мост, Лабиринт. «Вечные» архитектурные константы – ВЕРТИКАЛЬ (подъем), ГОРИЗОНТАЛЬ (связь), ДИАГОНАЛЬ (акцент) и СПИРАЛЬ (развитие) – соответствуют пластическим формулам четырех зданий, выбранных для концептуальной разработки в дипломном проекте. (Рис. 17)

Рис. 17. Предпроектный анализ: «Визионерская архитектура»

Это:

1. *Здание Конгрессов*; прототип – горизонтальные небоскребы Э. Лисицкого; пластическая метафора – ГОРИЗОНТАЛЬ;

2. *Институт Жизни*; прототип; учебный проект здания типографии газеты «Известия» И. Леонидова; пластическая метафора – ВЕРТИКАЛЬ;

3. *Институт Эволюции Культур*; прототип – здание газеты «Ленинградская правда» К. Мельникова; пластическая метафора – СПИРАЛЬ;

4. *Башня средств массовой информации*; прототип – упражнение «Водонапорная башня» И. Ламцова (ВХУТЕМАС, мастерская Н. Ладовского); пластическая метафора – ДИАГОНАЛЬ.

Комплекс зданий Конгресса Формирования Будущего является ориентиром не только для городского Пространства, но и для Будущего Времени, которое, протекая сквозь «открытые» пустоты Доминант, будет оставлять на них характерный след грядущей эпохи Живого Сознания.

РЕЦЕНЗИЯ

на комплексный дипломный проект КОНГРЕСС ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО
студентов кафедры «Дизайн архитектурной среды» МАРХИ (ГА)
К.Яньковой, О. Халдеевой, К. Бессараб и А.Селивановой
(авторы концепции – профессор А. Ермолаев и доцент Т. Шулика)

Среди мировых архитектурных школ Россия занимает ведущее место по количеству и глубине архитектурных утопий и манифестов. От космогонических пророчеств Федорова и фантазий Циолковского – до предшественников всех концепций динамического города 20 века в проектах Крутикова и Мовчана. От проекта организации управленческой структуры общества в Памятнике III Интернационала Татлина – до глобальных информационно-культурных центров Леонидова. Велимир Хлебников частью утопии будущего видел информационно-коммуникационные системы и опять-таки динамически устроенные города-соты. И если американские концептуальные футурологические проекты – это скорее технологические утопии, наподобие куполов Фуллера, то в отечественных проектах постоянно варьируется духовная и социокультурная проблематика. Возможно, этот полюс необходим для поддержания равновесия в системе проектной культуры дизайна и архитектуры. На одной чаше – прагматически-функциональное инвестирование средств в недвижимость и технический прогресс. На другой – потребность в откровении, любви, иррациональности, чувственности.

Коллективный проект «Конгресс формирования будущего» – социально-культурная инициатива, которая подобно Памятнику III Интернационала Татлина, ставит задачу создания некоей новой научно-общественной структуры, занимающейся проектированием здоровых моделей образа жизни будущего. Конгресс – это система из семи зданий, каждое из которых содержит одну из функций комплекса. Река, один из принципиальных градообразующих факторов для Москвы, удачно выбрана в качестве естественной связующей нити, пути между отдельно стоящими в разных районах зданиями.

Проект состоит из двух блоков. Первый блок – общие проектно-художественные основания концепции, общие проектно-графические материалы, в которых каждый из дипломников – Ксения Бессараб, Ксения Янькова, Ольга Халдеева и Александра Селиванова участвовали как члены единой проектной группы, отвечая за вполне конкретный раздел целого. Каждый успешно разрабатывал свою часть общей идеи. К.Янькова внесла элементы проектно-графического анализа прототипов визионерской и авангардной архитектуры. О. Халдеева – яркое представление о современных пластических ценностях архитектуры, свое понимание статики и динамики. А. Селиванова – культурологические исследования эволюции городских пространств. К. Бессараб – идеи генплана и элементы российской пластики.

Второй блок – собственно детально разработанные четыре здания, входящие в общую систему.

В проекте два типа профессиональных смыслов – критический, негативный и позитивный, профессионально-культурный. Негативный – связан с самой идеей застройки и деформации городской среды, постоянно осуществляемой за последние 5-10 лет. Проекты высотных сооружений обычно лишь весьма условно связаны с городской средой – с планировкой, ландшафтом. Поэтому серия проектов в рамках общей концепции «Конгресс формирования будущего», помимо архитектурно-пластических и пространственных задач ставит задачу Предостережения.

Строительная технология позволяет возвести любой тип форм, структур, композиционных монстров. Вопрос к профессионалам – отдают ли они себе отчет в своей готовности к принятию ответственности за то или иное решение? В ситуации вала строительных работ должна где-то в системе профессии существовать своеобразная

точка профессиональной совести. Естественно предположить, что она может находиться в системе образования.

И хотя вся эта материя рассуждений достаточно эфемерна, средствами пластики, композиции, графического анализа можно выявить протекающие в недрах профессии процессы, процессы, влияющие на изменение характера городской застройки, всего того, что ведет к изменению не только облика, но и души города. Подобный анализ и был проведен группой дипломников в той части проекта, которая относится ко всем четырем рассматриваемым сегодня работам. Таким образом, продуктивная часть проекта – архитектурный анализ отечественной традиции зодчества, пространственно-средового моделирования, сложившихся в период авангарда начала 20 века и частично забытых, практически не развиваемых современными архитекторами, которые пользуются, в основном, западными художественно-образными системами постмодерна, хай-тека, геометризма интернационального стиля. В этом же русле лежит и идея анализа национальных корней проектной культуры дизайна и архитектуры.

Общая часть проекта включает в себя генеральный план с необходимыми пояснениями и схемами, вертикальную развертку города и анализ исторического развития его силуэта, листы с анализом специфики российского национального формообразования, анализ пластических ценностей современной архитектуры, этапы эволюции мировой визионерской архитектуры. Сама по себе эта аналитически-графическая часть представляет полноценный дипломный проект. Для отдельных рассматриваемых далее проектов – это своеобразное концептуально-графическое обрамление.

В программе проекта предложена новая необычная социально-культурная инициатива – «Конгресс Формирования Будущего», который можно представить как коллективное сознание, позволяющее формировать и моделировать альтернативные пути развития человечества. Программная часть проекта убедительно раскрыта в пояснительной записке, включающей и объяснение особенностей функционирования семи зданий, входящих в систему. Правда, нередко текст принимает несколько «элитарно-партийный» характер, когда говорится о том, что в одном месте члены конгресса будут отдыхать, в другом, осваивать культуру, в третьем заседать и т.д. Мне кажется, что это стоит воспринимать с некоторой долей иронии.

Трудно оценивать подобную работу, придерживаясь общей мерки. Можно ли упрекать Пиранези в чрезмерной героизации облика или в изображении чересчур протяженных, трудно реализуемых арочных или балочных перекрытий? Скорее всего, подобная точка зрения не подходит. В ситуации с нынешним проектом важно его понять как симптом профессиональной ситуации, честно его принять, поскольку столь же честно и откровенно он и выполнен во всех своих деталях. Его авторы стараются не скрывать своих намерений. Мне кажется, что здесь прочитываются три задачи.

Первая задача, которую ставили перед собой авторы проекта, предусматривает отношение к архитектуре как к катализатору процессов формирования нового актуального сознания. Правда, истинные намерения авторов в этой части проекта оказались замаскированными. Иронический ключ к прочтению проекта как архитектурной «антиутопии» скрыт под серьезными рассуждениями о функциональных особенностях зданий, но все-таки проступает то в эскизности графики, то в неожиданной «колючести» и изломанности форм. За подробной сценарной и конструктивно-планировочной проработкой проступает насмешка над бесконечной чередой архитектурных монстров.
Таким образом, первая задача – предостеречь архитекторов от излишней самоуверенности. С этим можно полностью согласиться.

Вторая – предъявить ту методику проектирования, методику формообразования, которая по мысли авторов проекта и руководителей, должна привести и приводит к оригинальным и первичным результатам. Не срисовывая, не подражая, а двигаясь изнутри профессиональных ценностей и изнутри специфических для России визуально-эстетических ценностей.

Третья – предъявить каталог актуальных на сегодняшний момент профессиональных пространственно-пластических ценностей архитектуры и дизайна.

Собственно по этим трем направлениям и стоит оценивать достоинства и недостатки каждого из конкретных проектов, выполненных в рамках единой программы.

Я считаю, что подобного рода задачи должны ставиться архитекторами. Студентов необходимо приучать работать в коллективе единомышленников. И дипломный проект – удобный полигон для проверки подобных идей в профессиональной сфере. Кафедра «Дизайна архитектурной среды» представила неординарную, заслуживающую уважения и поддержки работу и входящие в ее состав дипломные проекты.

Профессор кафедры
«Коммуникативный дизайн» МГХПУ им. С.Г.Строганова
доктор иск. А.Н.Лаврентьев

К этому остается добавить, что блок дипломных проектов «Конгресс Формирования Будущего» был отмечен специальными дипломами на Международных смотрах-конкурсах дипломных проектов в Томске (2005 г.) и Флоренции (2006 г.), а также получил 1-ю премию на выставке-конкурсе «Высотные здания для Москвы» в июне 2006 года. В 2008 году (силами архитектурно-дизайнерской мастерской ТАФ под руководством профессора кафедры «ДАС» МАРХИ А.П. Ермолаева) на премиальные деньги было осуществлено издание, посвященное этому проекту.

Литература

1. Ефимов А.В., Шимко В.Т. О специальности «Дизайн архитектурной среды» // Проект Россия. – 2002 – № 28 – С. 10-13.

2. Ефимов А.В., Минервин Г.Б., Ермолаев А.П. Дизайн архитектурной среды. – М.: Архитектура-С, 2004.

3. Ермолаев А.П. Очерки о реальности профессии архитектор-дизайнер: учебное пособие – М.: Архитектура-С, 2004.

4. Ермолаев А. П., Шулика Т. О., Соколова М. А. – Основы пластической культуры архитектора-дизайнера: учебное пособие – М.: Архитектура-С, 2005.

5. Ермолаев А.П. Конгресс Формирования Будущего. – М.: Д-Графикс, 2008.

References (Transliterated)

1. Efimov A.V., Shimko V.T. O special'nosti «Dizajn arhitekturnoj sredy» // Proekt Rossija. – 2002 – № 28 – P. 10-13.

2. Efimov A.V., Minervin G.B., Ermolaev A.P. Dizajn arhitekturnoj sredy. – M.: Arhitektura-S, 2004.

3. Ermolaev A.P. Ocherki o real'nosti professii arhitektor-dizajner: uchebnoe posobie – M.: Arhitektura-S, 2004.

4. Ermolaev A. P., Shulika T. O., Sokolova M. A. – Osnovy plasticheskoj kul'tury arhitektora-dizajnera: uchebnoe posobie – M.: Arhitektura-S, 2005.

5. Ermolaev A.P. Kongress Formirovanija Budushhego. – M.: D-Grafiks, 2008.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Т.О. Шулика
Доцент, кафедра Дизайн архитектурной среды, Московский архитектурный институт (Государственная академия), Москва, Россия
e-mail: av.efimov@markhi.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

T. Shulika
Ass. prof., chair Design of the architectural environment Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia
e-mail: av.efimov@markhi.ru