Авторский эскиз как язык современного архитектора

М.В.Дуцев

Авторский стиль архитектора и индивидуальный авторский язык находят свое наиболее полное воплощение в архитектурном произведении. При этом в процессе своего формирования они проходят долгий и непростой путь, скрытый от непосредственного восприятия «потребителей» архитектуры: заказчиков, коллег, критиков, горожан и «гостей города». Творческая «кухня», мастерская архитектора – это «священная роща», где рождаются архитектурные образы и формы. Она часто оберегается от посторонних глаз. Но несмотря на программную латентность, авторские методики и подходы к архитектурному творчеству имеют особое значение для изучения архитектуры.

Рассматриваемая тема включает методики развития авторского замысла на пути от эскиза к произведению, индивидуальные способы и методы архитектурной презентации, а также междисциплинарные синтетические приемы в архитектурном творчестве. В рамках этой статьи сделана попытка обозначить лишь одну важную составляющую – ручное рисование архитектуры объекта в современной проектной практике.

Авторские методики архитектурного эскизирования и графической подачи проекта многообразны. Исторически академическая традиция определяла высокий уровень требований к ручной подаче: совершенствовались методы передачи трехмерного пространства на плоскости (перспективных и аксонометрических построений), оттачивались приемы архитектурного рисунка и акварельной отмывки. Кроме того, начало XX столетия ознаменовалось расцветом графики во всех областях искусства. Творчество российских и зарубежных архитекторов в этот период (А.В.Щусева, Ф.О.Шехтеля, О. Вагнера, А. Лооса) по природе своей синтетично: оно не только органически объединяет виды пластических искусств в едином произведении, но и как бы «уравнивает в правах» художественные достоинства графической презентации и реализованного произведения архитектуры.

Мастера отечественного авангарда, применяя революционные методы в работе с формой, сохраняли при этом высокую культуру архитектурной презентации. С другой стороны, архитектурная графика испытывала сильное влияние (и становилась частью) новых течений в пластической культуре: кубофутуризма, супрематизма, конструктивизма. В работах И. Леонидова концепция и прием авторской подачи связаны в единое целое [1]. Стиль мастера отличает многообразие техник: «живая» набросочная линия, чертежная линия, выворотка, аппликация. К. Мельников, художник по образованию, использовал возможности ручной графики в поиске новой динамичной геометрии (диагонали), энергии «парения», побеждающей гравитацию. Для современных архитектурных устремлений совершенно очевидна актуальность описанных

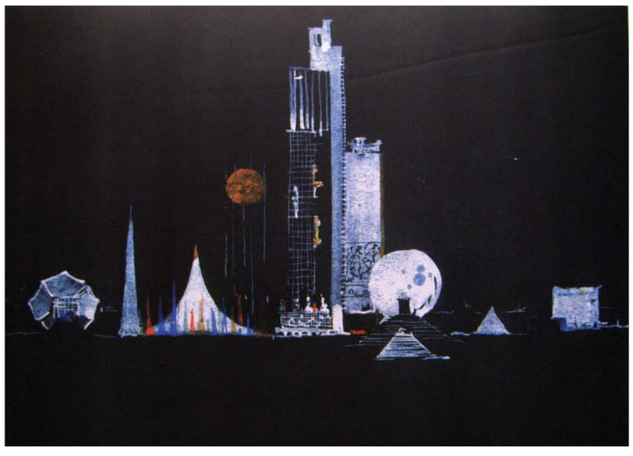

Рис. 1. Иван Леонидов. Эскиз комплекса зданий ООН. 1947–1948.

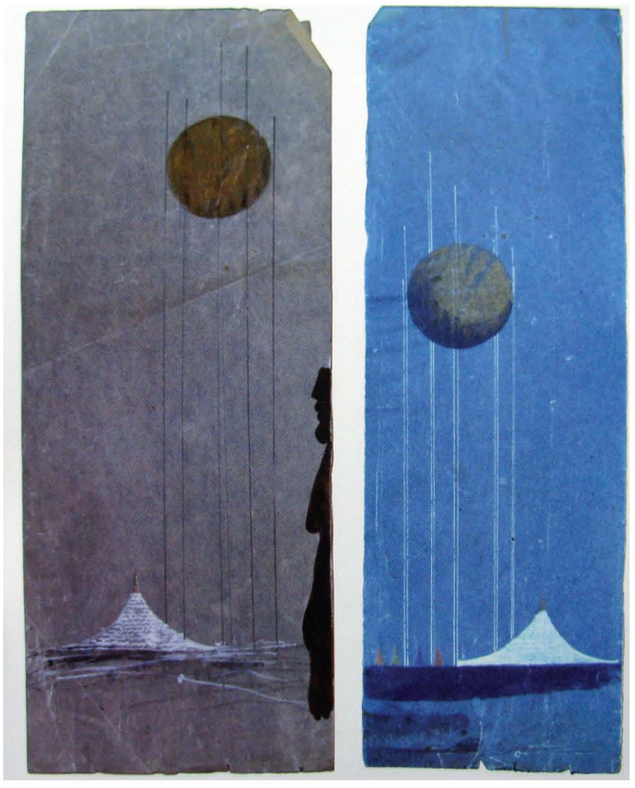

Рис. 2. Иван Леонидов. Эскиз Города Солнца. 1943–1959.

2.2.2010.indd 24 11.04.2011 11:31:34

посылов, далеко не в полной мере реализованных в период конструктивизма.

Творческий путь И. Леонидова можно рассматривать как движение от лаконичного «архитектурного супрематизма» к многомерному архитектурно-художественному синтезу. При этом на каждом этапе одним из интегрирующих начал выступала проектная графика во всем многообразии форм: «живые» карандашные наброски, точная чертежная графика с элементами рисунка и живописи, аппликация, проекты-картины, выполненные в древнерусской «иконописной» технике. Синтез средств выразительности использовался мастером для достижения цветовой и «пространственной» полифонии [1].

Графике первого, конструктивистского периода присуща максимальная степень обобщения, возводящая проект в ранг концепции. Использование наряду с традиционным белым черного фона для проекций обусловило рождение леонидовской «светящейся» графики с характерной «космической» глубиной, которую можно соотнести как с отечественной супрематической тенденцией, так и с живописными «мирами» В. Кандинского, Ж. Миро, П. Клее и Р. Делоне (рис. 1).

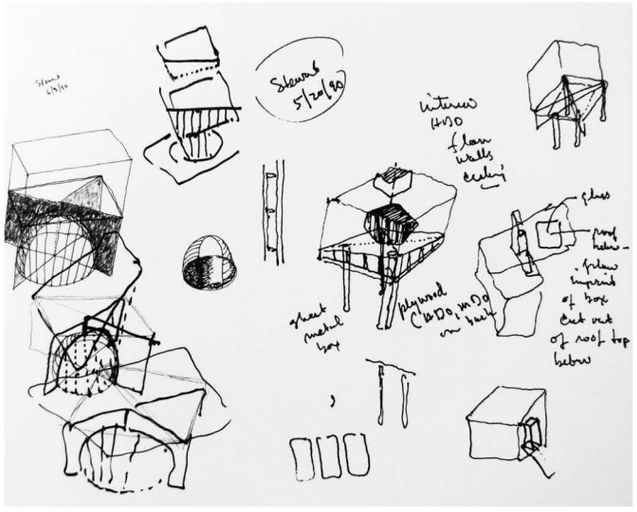
Духовный идеал Леонидова наиболее полно воплотился в серии картин, посвященных проекту идеального Города Солнца (рис. 2), ставшему художественным обобщением творческих поисков мастера [1].

Архитектурный эскиз в творчестве выдающихся архитекторов мыслится как самостоятельное произведение искусства, наполненное целым рядом образных метафор, ассоциаций, концептуальных замыслов, способствующих отработке авторского стиля. Среди современных примеров уместно вспомнить поиски пластики и органических аналогий в творчестве С. Калатравы; метод «акварели» в изучении свето-пространственной среды будущего произведения С. Холла, формообразующие импульсы в рисунках Э.О.Мооса (рис. 3, 4), игровые презентации проектов У. Олсопа, минимализм архитектурной графики А. Сиза, эмоциональные «картины» М. Фуксаса.

Архитектор Калатрава рассматривает архитектуру как искусство, адресованное каждой личности, конкретному адресату. При этом профессиональную сферу архитектурной деятельности мастер склонен трактовать комплексно как интеграцию деятельности инженера, художника и ученого. Таким образом, творчество С. Калатравы является уникальным синтезом конструктивного, научного и художественно-пластического начал (рис. 5).

Активно работая как художник (скульптур, график, керамист), мастер создает абстрактные скульптуры, воплощающие образ полета и победы над гравитацией, по-своему продолжая скульптурные поиски Пикассо, Нагучи, Габо, Бранкузи. Именно на скульптурах Калатрава впервые пробует свои пространственные и пластические идеи, продолжая традиции А. Гауди. Произведения Калатравы наполнены антропо- и биоморфными формами и конструкциями, а серии авторских эскизов посвящены изучению естественной пластики и «биомеханики» мира природы и человека, которые служат выразительности архитектурных конструкций. Авторский метод скульптурного моделирования был наглядно использован при создании башни «Turning Torso» («Закручивающееся туловище») в Мальме по мотивам ранее выполненной автором одноименной скульптуры (рис. 6).

«Архитектура учитывает движение человека в пространстве и погружение его в многослойный опыт, в котором про-

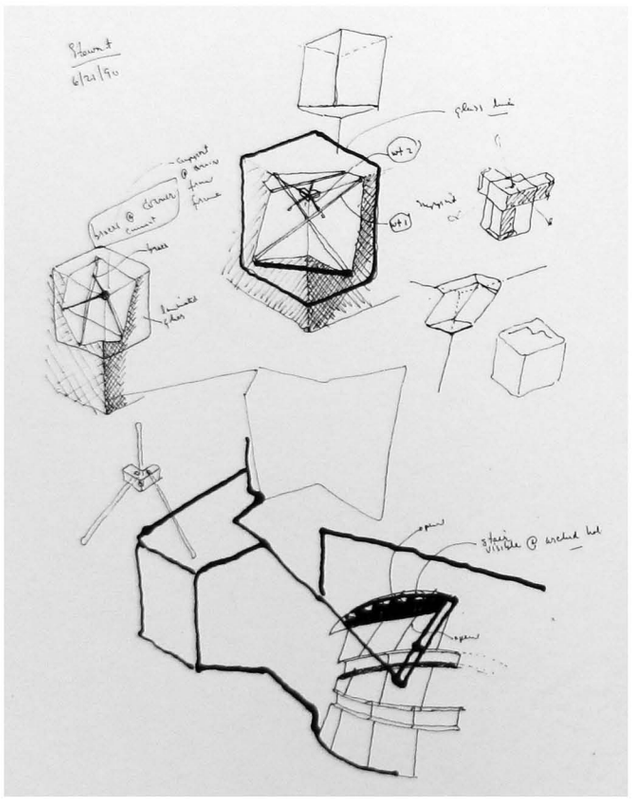

Рис. 3, 4. Эрик Оуэн Моос. Концептуальные наброски к объекту «The Box», Culver Site (США). 2000.

2.2.2010.indd 25 11.04.2011 11:31:34

странство, свет, цвет, геометрия, запах, звук, поверхности и материалы перекрещиваются», – так объясняет архитектор С. Холл феноменологический характер своих произведений. Мастер использует авторский метод акварели для изучения «феноменологического измерения» архитектуры, рассматривая одиннадцать разновидностей феноменов. Понимая архитектуру как «звено между идеями, философиями, светом, пространством, надеждами и материальностью мира», архитектор интегрирует концепты, образы и пространства в единое художественное целое (рис. 7). Акварели фиксированного размера формируют своеобразную картотеку, по которой можно проследить стадии зарождения и развития проектов [2].

Архитектор У.Олсоп создает неординарную архитектуру ощущений, архетипов восприятия, детских фантазий и воспоминаний. Его индивидуальный подход опирается на поиск эмоционального впечатления от будущего произведения в наиболее свободной манере (рис. 9). Олсоп утверждает, что для рождения экспериментального игрового формообразования сознание автора должно быть абсолютно свободно: именно тогда можно отыскать художественную идею будущего проекта. В авторских акварелях и гуашах нет проектной точности: масштабной, функциональной, конструктивной (рис. 8, 10). Это не традиционная архитектурная презентация, а попытка сломать стереотипы мышления, максимально раскрепостить воображение. Таким образом, архитектор-художник создает абстрактные эмоционально наполненные модели, выражающие авторские концепции игры воображения, диалога и провокационного «предметного дизайна» в архитектуре.

Произведения М.Фуксаса интегрируют черты архитектурной традиции, острого концептуального подхода и метафоры современного города. Автор уделяет особое внимание изучению пространственно-временного и «литературного» контекстов будущего объекта: окружающей среды, смены времен года и освещенности, архитектурной «памяти» и «духа места» [3]. Подробному исследованию этих факторов, а также отработке первоначального замысла проекта посвящены авторские таблицы классификаций, выполненные в эскизной форме. Формирование образа будущего произведения происходит, в свою очередь, через авторскую живопись – экспрессивные картины, выражающие эмоциональный строй проекта (рис. 11, 12). Неслучайно программное обращение М. Фуксаса к кинематографу, медиа- и дигитальным технологиям, со-

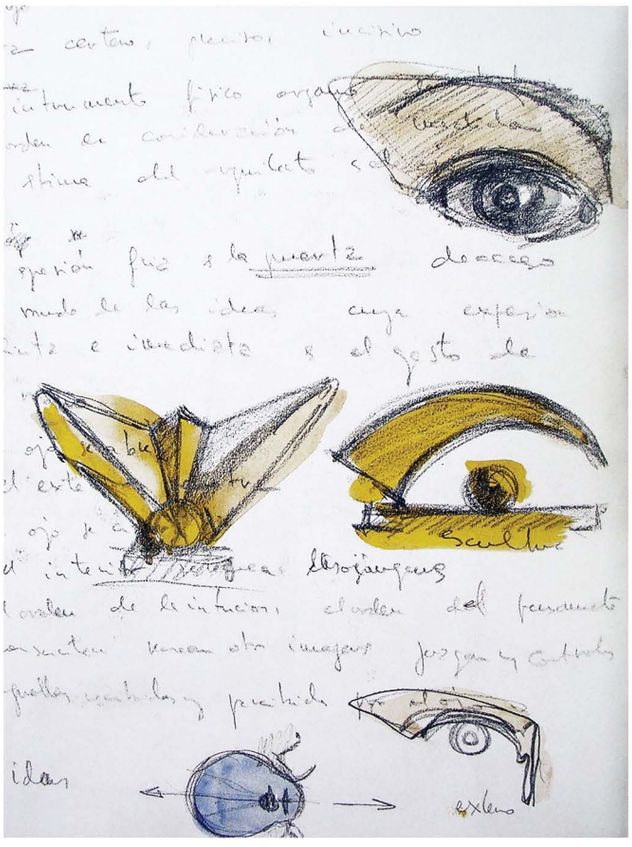

Рис. 5. Сантьяго Калатрава. Концептуальные эскизы аэропорта в Лионе (Франция)

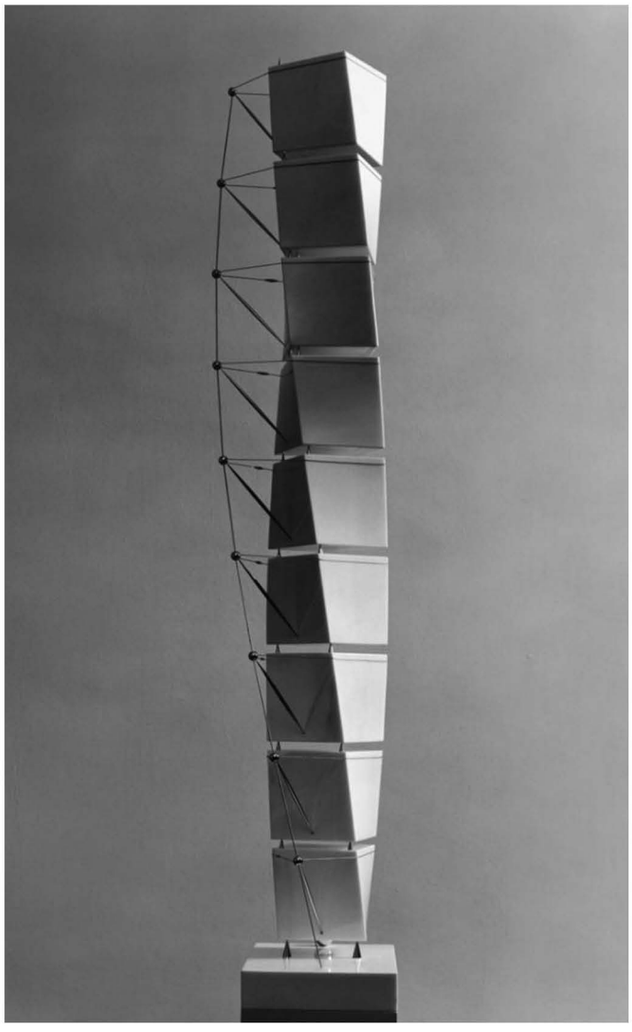

Рис. 6. Сантьяго Калатрава. Скульптурная модель «Turning Torso II». 1991

2.2.2010.indd 26 11.04.2011 11:31:34

общающим качественно новый уровень «одновременности» интегрального восприятия.

Актуальная архитектура «силовых полей» стала определенным знаком времени. Показательным примером данного подхода служит экспрессивное творчество З. Хадид, которая прославилась произведениями графики еще задолго до построек (рис. 13). Для нее рисунок – теоретическая, исследовательская стадия, открытая к трансформации первоначального замысла («выстрел во тьме», как писал ее коллега П. Шумахер) [4]. Появление в творчестве Хадид особого феномена «концептуальной живописи» («Лондон», «Берлин – 2000», «Манхеттен», «Взгляд на Мадрид»), занимающей промежуточное положение между архитектурной фантазией и живописным произведением, представляется вполне естественным.

Наряду с художественным, важным аспектом эскиза остается интеллектуальный, связанный с теоретическим моделированием произведения: аналитический архитектурный рисунок Р. Мейера, таблицы авторских классификаций М. Фуксаса; последовательные штудии и диаграммы смысловых и морфологических объемно-пространственных трансформаций проектируемого объема П. Эйзенмана (графика дополняется макетированием).

Архитектурная графика П. Эйзенмана служит отработке формообразующих структур будущих архитектурных объектов. Применяя концепцию «парадокса послания на забытом языке», Эйзенман вступает в диалог с адресатом, а архитектура становится формой письма, авторским текстом, который адресат должен расшифровать, обнаруживая «следы» и логику заложенных трансформаций. Эйзенман вводит понятие «design itself», которое можно перевести как «самоорганизация» [5]. Следуя этому принципу, линии, плоскости, объемы свободно «самоорганизуются» в архитектонические структуры – основы произведений мастера. Для проектирования используется метод диаграмм – графических штудий последовательных превращений, следующих внутренним закономерностям саморазвития формы (рис. 14, 15, 16). Показательными примерами служат проекты индивидуальных домов на основе авторских экспериментов с формой латинской буквы «L», символизирующей нестабильность и незавершенность [6]. Таким образом, авторская графика и макетирование становятся частью программной стратегии «собственного языка архитектуры». Процессуальность авторского понимания архитектуры сближает ее с формами и методами концептуального искусства.

Как известно, российская архитектурная школа всегда славилась своей художественной составляющей. Традиция ручной графики в современной отечественной проектной

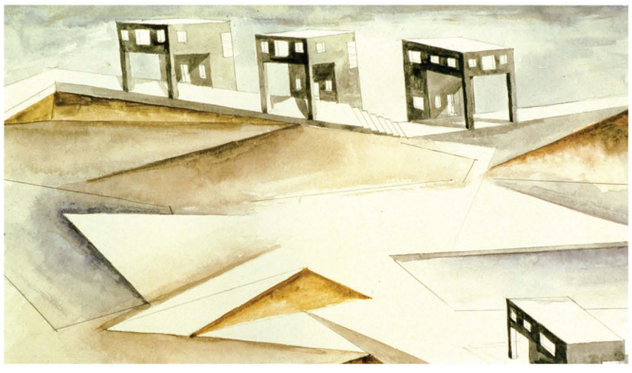

Рис. 7. Стивен Холл. «Метод акварели»

Рис. 8. Уильям Олсоп. Эскиз стадиона в Лондоне. 1998

Рис. 9. Уильям Олсоп. Набросок парка Тысячелетия в Норвемптоне (Великобритания). 1995–1997

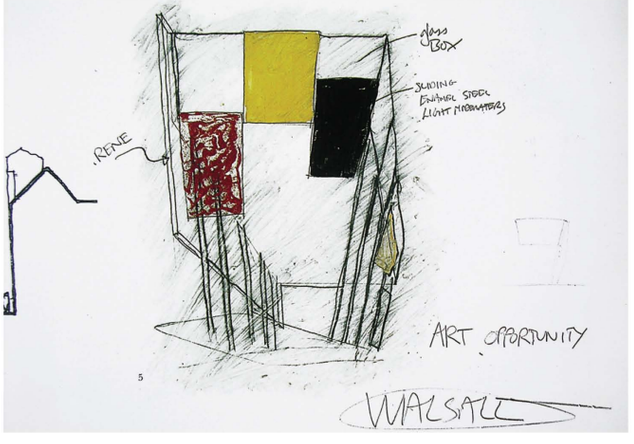

Рис. 10. Уильям Олсоп. Эскиз здания художественной галереи Garman Ryan Centre в Уолсолле (Великобритания). 1996

2.2.2010.indd 27 11.04.2011 11:31:34

практике по-прежнему живет и развивается (рис. 17, 18, 19). Многие современные российские архитекторы обращаются к «ручному рисованию» архитектуры. Так, архитектор М.Филиппов известен как последовательный приверженец традиционалистского направления в архитектуре, что находит отражение в презентациях его проектов. Автор мастерски использует классические приемы акварельной отмывки не только для передачи свето-воздушной среды, но и для создания особого «идиллического» звучания архитектуры. Изучение особенностей окружения с разных ракурсов восприятия в разное время года с помощью серий рисунков является важной составляющей авторского метода архитектора С.Чобана. Автор утверждает, что архитектура, которую интересно рисовать, – удачная архитектура. Архитектор символически сравнивает новые постройки в городской среде с лессировкой в живописи, которая дополняет, но не уничтожает следы прежних времен.

Главное и неотъемлемое свойство эскиза – его авторская идентичность, воплощающая индивидуальность мастера. Эта грань темы особенно значима в последнее время, когда очевидна определенная унификация и универсализация архитектурных приемов и средств, связанная с повсеместным внедрением компьютерных технологий. Эскиз возникает в определенный момент, «здесь и сейчас», фиксируя замысел в данном пространственном и временном контексте. Удачный эскиз может стать лейтмотивом всей длительной творческой работы над проектом и даже «пережить» ее, фигурируя в изданиях наравне с фото реализованного объекта. Красивый эскиз живет как самостоятельное произведение искусства. При этом он в определенной мере обособлен от воплощенного архитектурного объекта, т.к. может содержать иные смысловые планы, метафоры, стилевые черты. Творческое озарение, «находка» в эскизе часто ложится в основу целого направления авторских поисков – выкристаллизовывается авторская коммуникативная система.

Эскиз фиксирует момент рождения замысла. Причем он может возникнуть как бессознательный интуитивный «след» размышлений или как результат целенаправленного методического процесса, в котором проверяются отдельные составляющие будущей концепции произведения: серии набросков, графики, диаграммы, ассоциативные ряды. Так на стадии эскизирования реализуется единый процесс возникновения идеи и ее изучения – самоидентификации творческого замысла. В более широком смысле – это самоидентификация архитектора как Мастера, сопровождающаяся постоянной рефлексией относительно своего творчества.

В ручном авторском эскизе осуществляется взаимосвязь, синтез теоретических и пластических поисков, а также архитектурной и художественной форм выразительности. Природа архитектурного эскиза многозначна и обладает рядом родовых качеств: идейно-смысловых, ассоциативных, архитектурно-морфологических, художественных. Он одновременно выступает как процесс и как результат, отличается выраженной адресностью и многоассоциативностью, охватывает целое и отдельные детали, выражает полноту замысла и обладает недосказанностью наброска. В этой связи к архитектурному эскизу как явлению в полной мере подходит термин футуристов «симультанность» (одновременность),

Рис. 11. Максимилиано Фуксас. Живописная концепция школы искусств в Бордо (Франция). 1992–1995

Рис. 12. Максимилиано Фуксас. Живописная концепция Центра Мира в г. Яффа (Израиль). 1997–2006

2.2.2010.indd 28 11.04.2011 11:31:34

когда в лаконичной форме единовременно раскрывается структура смысловых, образных, функциональных слоев произведения. Это одно из достоинств эскиза, порой не достижимое в реализованном проекте. Из этого следует, что именно архитектурный эскиз намечает путь к диалогу с адресатом архитектуры.

Архитектурный эскиз в творческой работе архитектора обладает рядом особенностей: идентичность в формировании авторского языка, стиля; концептуальность на стадии отработки авторского замысла; синтетичность на стыке художественных, научных и литературных направлений; поливариантность эскиза и открытость к диалогу; интуитивность, эвристичность, процессуальность эскиза как явления.

Проектный процесс – это серия последовательных взаимосвязанных стадий, которые можно представить в упрощенной схеме: предпроектный анализ, эскизный и рабочий проекты, согласование проекта, авторский надзор в процессе реализации. Или иначе: погружение в тему, изучение материала, творческий поиск, эскизирование и макетирование, разработка и графическая подача проекта; реализация с участием автора. В этой схеме намеренно обобщены стадии разработки проектной документации, которые могут варьироваться.

В современном контексте вполне справедливо упомянуть об эскизировании с помощью компьютерных технологий, которое является, скорее, оппозицией традиционному ручному, чем развитием этой линии. Виртуальный эскиз может представлять собой концептуальную схему, модель или же набор примитивов, прототипов формообразования будущего объекта. Обращение архитекторов к техническим возможностям современных программ на начальных стадиях проектирования вполне объяснимо – возможность создания и трансформации различных типов оболочек разной степени кривизны – дигитальная архитектура. Активно развивающееся в мире параметрическое проектирование использует возможность ЭВМ моделировать форму объекта, исходя из заданных параметров. Приведенные методы во многом прогрессивны и имеют аналоги в прошлом (формообразование купольных конструкций, популярное в 1960-е), но степень авторского начала в них нивелируется. Компьютерный «эскиз» зачастую вовсе не обладает самостоятельной ценностью – он становится частью комплексного процесса проектирования (модель объекта на начальной стадии его разработки).

Сегодня, когда ручная подача стала редкостью, достаточно остро встал вопрос сохранения и выявления индивидуальности авторского языка. В этой связи в методическом плане

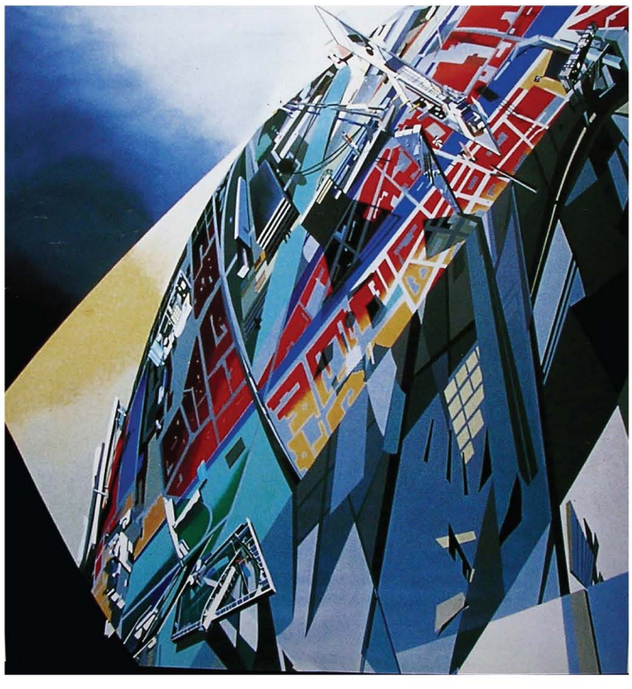

Рис. 13. Заха Хадид. Концептуальная живопись

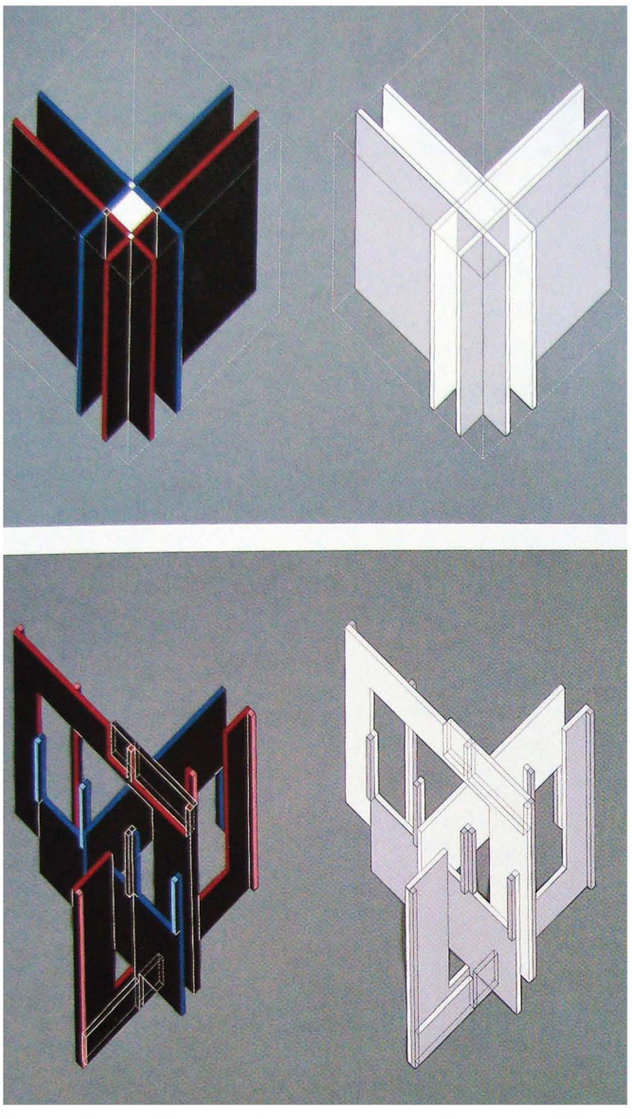

Рис. 14. Питер Эйзенман. Аксонометрические диаграммы Дома VI в Коннектикуте. 1972–1975

2.2.2010.indd 29 11.04.2011 11:31:35

особое значение приобретает метод клаузур (блиц-решений за фиксированное время), используемый в учебном процессе. Клаузура и постоянное эскизирование – оперативные способы общения мастера и ученика, развивающие творческое мышление, память, ручную графику. В процессе реального проектирования архитекторы нередко обращаются к своеобразному «коллективному» эскизу, основанному на методе клаузур. Сотрудники мастерской презентуют индивидуальные решения, далее выбираются наиболее удачные эскизные предложения – на их основе синтезируется концепция будущего проекта.

Рис. 15. Питер Эйзенман. Структурная модель Дома Guardiola, Кадис (Испания). 1988

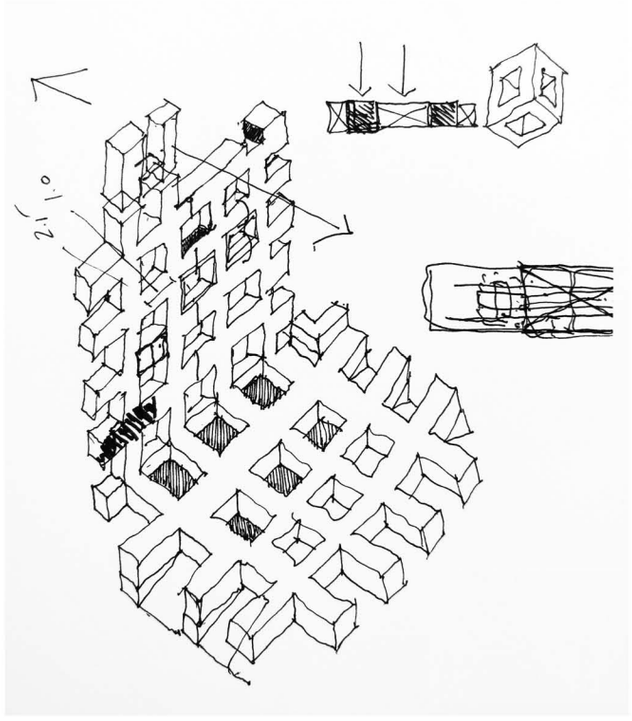

Рис. 16. Питер Эйзенман. Диаграмма-набросок мемориальной площади на месте Центра международной торговли в Нью Йорке. 2002

Необходимо отметить, что эскизирование как творческий метод распространяется на функцию, конструкцию и форму. Эскиз функции – это схемы зонирования, определение необходимых связей между функциональными блоками, диаграммы организации процессов в сооружении. Нестандартные конструкции, связанные с образной стороной проекта, также находят отражение в архитектурных эскизах. Безусловно, наиболее востребованы эскизные поиски формы будущего сооружения, в которых рождается его художественный образ. Эскиз почти всегда эмоционально наполнен и вызывает ответную реакцию у зрителя, которого привлекает «живость», раскрепощенность графики, свобода подачи материала.

В современной проектной практике возможны различные подходы к классификации эскизов. Архитектурный эскиз варьируется по стадиям разработки творческого замысла: эскиз как фиксация первой идеи; ассоциативный или концептуальный эскиз при формировании концепции будущего произведения; уточняющий эскиз в процессе работы над проектом. По принципу завершенности: набросок, зарисовка; «архитектурный эскиз»; эскизная архитектурная графика. Эскиз любого типа может стать самостоятельным произведением искусства.

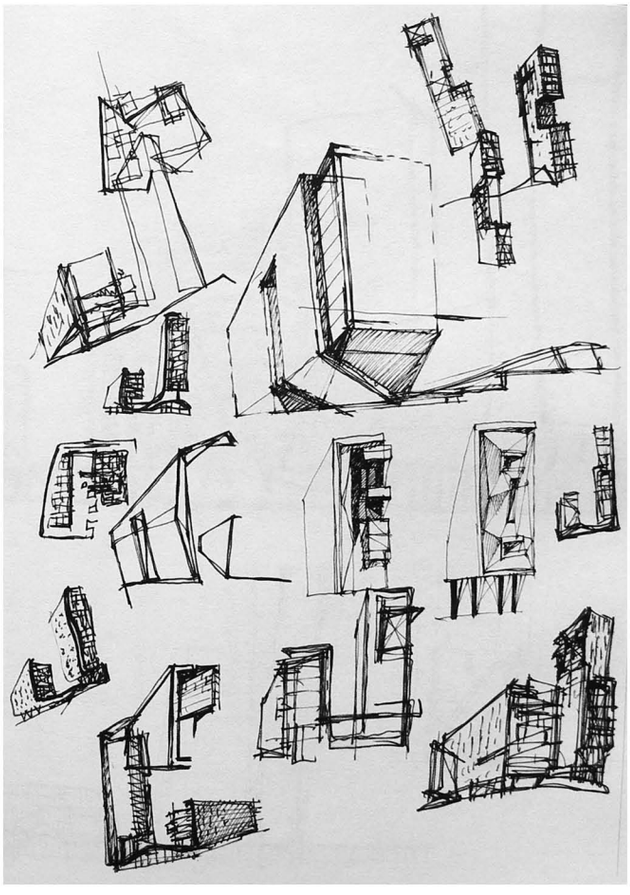

Рис. 17. Сергей Скуратов. Наброски жилого комплекса по улице Пырьева в Москве

2.2.2010.indd 30 11.04.2011 11:31:35

Сегодня в архитектурном творчестве на первый план выходят персональные авторские концепции, которые становятся синтезирующим ядром в междисциплинарном культурном и научном пространстве. В таком широком контексте целесообразно рассматривать понятие архитектурно-художественного синтеза как меры духовного наполнения, знака авторской идентичности архитектурного творчества, возводящего его в ранг искусства. Термин «художественное» с определенной долей условности можно понимать как совокупность личностного мироощущения и способов его воплощения в материальной действительности [7]. Именно «художественное» позволяет «звучать» авторской архитектуре. Архитектор-творец рождает авторское видение, свой индивидуальный пластический язык – персональную целостную систему методов и принципов, составляющую суть современной архитектурной парадигмы.

Литература

1. Гозак А.П. Иван Леонидов. А.П. М., изд-во «Жираф», 2002.
2. Белоголовский В. Феноменология по Холлу. Building ARX №1, 01.10.2005.
3. Molinari L. Massimiliano Fuksas. Works and Projects 1970-2005 / L. Molinari. – by Skira editore, 2005.
4. Рябушин А.В. Заха Хадид. Вглядываясь в бездну. М., «Архитектура – С», 2007.
5. Allen S., C. Davidson Tracing Eisenmann. Peter Eisenmann complete works. London, Thames & Hudson, 2006.
6. Азизян, И.А., И. А. Добрицына. Теория композиции как поэтика архитектуры. М., «Прогресс-Традиция», 2002.
7. А.Л. Гельфонд, М.В. Дуцев. Архитектурно-художественный синтез как средство диалога. Приволжский научный журнал. Н.Новгород, ННГАСУ, 2010, № 4, С. 147–152.

Literatura

1. Gosak A.P. Ivan Leonidov. M., Isd-vo «Giraf», 2002.
2. Belogolovskij, V. Fenomenologia po Hollu / Building ARX №1, 01.10.2005.
3. Rabuschin, A.V. Saha Hadid. Vgladivaas v besdnu. M., «Arhitektura-S», 2007.
4. Asisan I.A., Dobrizina I.A. Teoria komposizii kak poetika arhitekturi. M., «Progress-Tradizia», 2002.
5. Gelfond A.L., M.V. Ducev. Arhitekturno-hudogestvennij sintes kak sredstvo dialoga. Privolgskij nauthnij gurnal. Nichnij Novgorod, NNGASU, 2010, № 4, S. 147–152.

The Author's Sketch as a Language of a Modern Architect. By M.V.Dutsev

The article discloses the role of an author's sketch as a language of a modern architect. Underlining a many-sided nature of the theme under consideration, the author touches

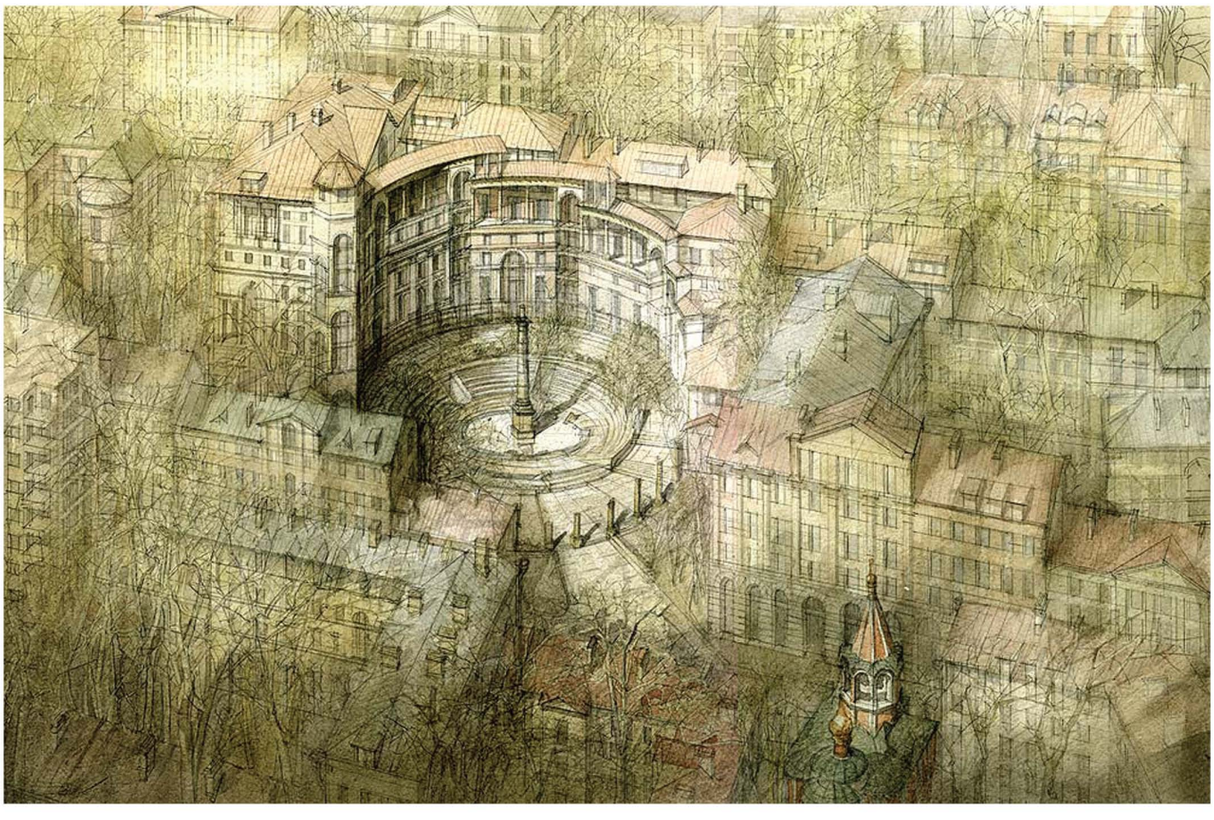

Рис. 18. Михаил Филиппов. Проектная графика по объекту «Реконструкция и приспособление здания в Афанасьевском переулке под жилье», Москва

2.2.2010.indd 31 11.04.2011 11:31:35

only one aspect of the design process – manual drawing of the architecture of an object. A sketch in the creative work of outstanding architects is treated as an independent work of art possessing various metaphors and conceptual ideas that help realize the author's style. This is proved by references to individual author's approaches: search of organic analogies in S. Kalatrava's creative work; S. Holl's method of «water color» offormative impulses in E.O.Moos's drawings; game presentations of U. Olsop's designs; minimalism of an architectural drawing of A. Siza; M. Fuksas's emotional «pictures». The author reveals the main and integral property of a sketch – its author's identity embodying individuality of the master. This side of the theme has recently become especially relevant when certain unification and universalization of architectural methods and means, connected with universal introduction of computer technologies, is obvious.

Ключевые слова: архитектурная концепция, авторский язык архитектора, архитектурный эскиз, авторская идентичность.

Key words: architectural concept, author's language of an architect, architectural sketch, author's identity.

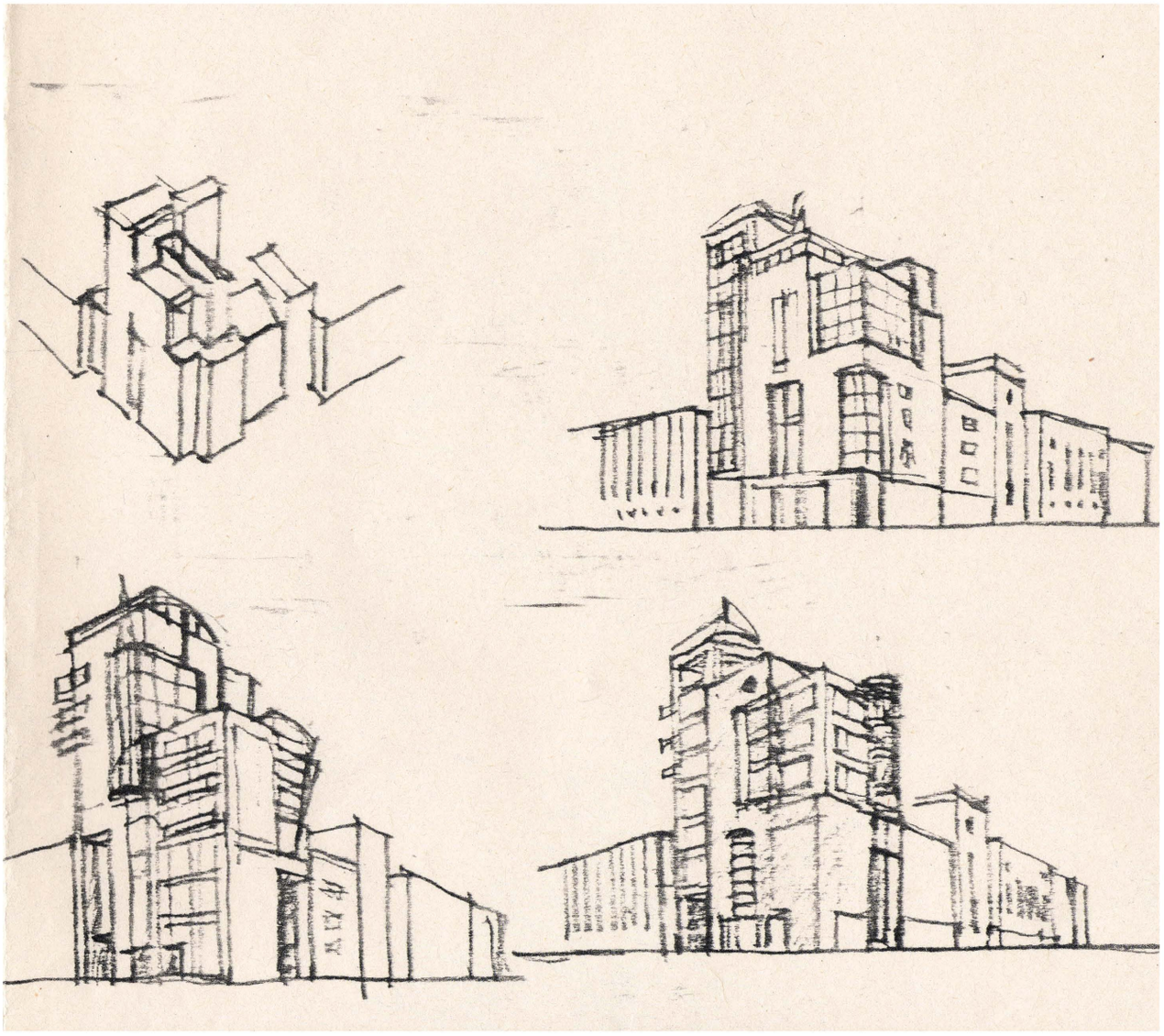

Рис. 19. Александр Харитонов. Эскизы здания Института травматологии и ортопедии в Нижнем Новгороде, 1991

2.2.2010.indd 32 11.04.2011 11:31:35