

U.D.C. 72.012(477)

SEARCHING FOR MEANS OF FORMATION
OF THE MODERN ARCHITECTURAL
ENVIRONMENT

V.V. Bondarenko, Full Professor, Dean
S.V. Katrichenko, Senior lecturer
Kharkiv State Academy of Design and Arts,
Ukraine

Permanent changes of social conditions, development of new technologies and finishing agents require the modern designer to show attentive and sensitive attitude to the architectural environment. Professional training as well as personal traits of the author helping to decide comprehensive modern problems in matters of creation of integral graphic and style-related decisions of modern objects have large significance.

Keywords: architectural environment, design, traditions, artistic form.

Conference participants

УДК 72.012(477)

ПОИСК СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ
СРЕДЫ

Бондаренко В.В., доцент, декан
Катриченко С.В., ст. преподаватель
Харьковская государственная академия дизайна и искусств,
Украина

Постоянные изменения социальных условий, развитие новых технологий, отделочных материалов требуют от современного дизайнера внимательного и чуткого отношения к архитектурной среде. Большое значение здесь имеет как профессиональная подготовка, так и личностные характеристики автора, которые помогают решить сложные современные задачи по созданию цельных образных и стиливых решений современных объектов.

Ключевые слова: архитектурная среда, дизайн, традиции, художественная форма.

Участники конференции

Если говорить об архитектуре, то с каждым годом большие города всё более приобретают новые современные черты. С одной стороны, восстанавливаются и реконструируются памятники архитектуры, реставрируются фасады старых зданий. С другой, – в канву старой архитектурной застройки «вписываются» новые современные здания. За последние годы в городе Харькове построено много различных объектов. Среди них в центральной части города выделяется своим архитектурным решением новое здание концертного зала «АВЭЖ», решенное на контрасте со старой архитектурой. Хорошо вписались в старую застройку главной улицы города здание торгового центра «Атриум» и гостиницы «Метрополь». В городе строится много новых торговых центров, часть из которых имеет специализированный профиль.

Очень активно происходит реконструкция подвальных и первых этажей зданий, которые, потеряв свои жилые функции, становятся магазинами, кафе, ресторанами, ателье и др. Освоение этих этажей зданий тесно связано с благоустройством прилегающих территорий, введением в структуру жилой застройки современных видов рекламы, использованием новых структурных формообразований, организацией зон отдыха, открытых кафе, торговых точек и т.д.

Мы все больше ощущаем активное участие в этих работах не только архитекторов, но и дизайнеров и художников. В значительной степени

этому содействуют выпускники Харьковской государственной академии дизайна и искусств. Работа многих выпускников связана с выполнением творческих заказов для объектов города Харькова. Это – интерьеры магазина «Прибамбас» по ул. Сумской (дизайнер В. Погорельчук), магазина «Венеция» по ул.Петровского (дизайнеры – В. Тыныныка, М. Куратова, К. Бондаренко, С. Катриченко), кафе «Зодиак» по ул. Сумской (дизайнеры – В. Коган и Ю. Коган). Своеобразно решен текстильный дизайн дизайнером В. Кальницкой в ресторанах «Шарикoff», «Столица» и «Гольф-клуб» [1].

Проектирование интерьеров, как и постройки в целом, обусловлено системой факторов, которые находятся во взаимной связи. Эти факторы как бы извне и изнутри воздействуют на интерьер, определяя, каким он должен быть как по содержанию, так и по форме.

Наиболее важным фактором служат социальные условия, которые определяют социальный заказ, являющийся, по существу, программой на проектирование.

Опыт мировой и отечественной практики показывает необходимость работы архитектора с инженером-конструктором и дизайнером по проектированию интерьеров. Этот принцип обусловлен таким подходом к формированию архитектурного сооружения, когда дизайнер последовательно и активно участвует в создании структуры внутренних пространств

здания, в формировании архитектурно-художественного образа интерьера и выборе оборудования помещения.

В коллективное творчество он привносит разнообразные знания широкого круга вопросов – от выбора отделочных материалов до использования возможностей различных видов искусств. Художник должен обладать большой творческой ответственностью, поскольку результаты его работы включаются в материально-художественную культуру общества на весьма длительное время. В этой связи он должен профессионально разбираться не только в художественных проблемах, но и в комплексе конструктивных, технико-экономических, производственно-технических и других вопросов [2].

Целью настоящего исследования является поиск средств формирования архитектурной среды в системе подготовки дизайнеров.

Система реального курсового и дипломного проектирования, которая является одним из основных направлений подготовки художников дизайнерского профиля в Харьковской государственной академии дизайна и искусств, способствует более быстрому освоению выбранной специальности в процессе самостоятельной творческой деятельности.

С учетом существующих тенденций на факультете «Дизайн среды» сложились следующие направления в системе формирования современной архитектурной среды интерьеров:

1. Формирование структур интерьера архитектурными средствами (за счет выявления архитектурных конструкций, бережного отношения к памятникам архитектуры, и архитектурному наследию, синтез с монументально-декоративным искусством).

2. Формирование современной архитектурной среды средствами дизайна (формы мебели, оборудования, светильников и др.).

3. Формирование структур интерьера средствами декоративно-прикладного искусства с ориентацией на традиции национальной культуры.

Каждое из этих направлений предопределяет свою особенную структуру интерьера, как части системы, свою художественную форму. Форма интерьера, как художественного произведения, представляет собой совокупность многих компонентов: композиция, ритм, пластика, колорит, гармония [3].

Связь элементов в структуре подчиняется диалектике взаимоотношения части и целого. При объединении элементов в целостную систему ее свойства оказываются отличными от алгебраической суммы свойств её компонентов. И вместе с тем, структурные изменения в системе вызывают изменения свойств самих элементов, которые подчиняются общим законам развития системы как целого.

Грамотное (профессиональное) соединение двух структур (внутренней интерьерной и внешней архитектурной оболочки) является одной из важных проблем, наиболее часто встречающейся в учебном курсовом и дипломном проектировании. Студентам факультета «Дизайн среды» довольно редко приходится решать задачи объёмного архитектурного проектирования всего объекта с переходом к интерьеру. Они чаще занимаются решением внутреннего пространства. Легче происходит «вживание» интерьеров в сложно структурированные сооружения, намного сложнее – в простые, обедненные пластически архитектурные пространства. Это можно проследить на сопоставлении интерьеров городской студенческой больницы и интерьеров автовокзала в г. Харькове.

Так, небольшие по площади и

простые по форме и объёму помещения городской студенческой больницы в ряде случаев скорее напоминают интерьеры жилых зданий, нежели ассоциируются с привычными представлениями об общественных сооружениях. Это требует использования простых решений, которые лаконично вписываются в архитектурное пространство. Именно поэтому в вестибюле отделения стационара больницы низкая высота помещения зрительно увеличена за счет вертикального членения, используемого в декоративной композиции из шамота. Восприятие художественной формы декоративной композиции усиливается за счет введения активного зеленого цвета сукна, на фоне которого размещаются элементы композиции.

Введение объёмных структур в интерьеры холлов, вестибюлей и зон отдыха, с одной стороны, помогает функционально расчленить пространство на отдельные зоны, а с другой стороны – использовать эти структуры как основу для размещения художественного образа. Так, в лифтовом холле перед аптекой декоративные композиции из белого фаянса, решенные на основе природных форм, воспринимаются контрастно по отношению к деревянным рамам, собирающим в единое целое все составляющие элементы.

В ряде случаев декоративные композиции воспринимаются как архитектурные формы, поскольку выполняют роль функциональных структур. Именно так выглядят перегородки с использованием батика в коридоре одного из этажей больницы. Камерность композиций – одно из требований к подобным структурам в небольших архитектурных объемах.

Совсем по-иному решается эта проблема в залах ожидания, кассовом зале, кафе и других интерьерах автовокзала в г. Харькове. Здесь использован средовой подход, когда в качестве одной из основных задач студент решает задачу стилевой связи интерьера и фасада. Решение образа фасада здесь навеяно архитектурой 30-х годов: аскетичные глухие плоскости стен чередуются с большими остекленными поверхностями. Активно воспринимаются разновысокие

элементы архитектурных объемов и четкая система переплетов окон. В контексте такого решения фасадов выполняются и интерьеры. Благодаря этому возникают взаимосвязи структур – наружных и внутренних. Этому в значительной степени способствуют ажурные металлические системы, которые образуют структуру подвесного потолка, светильники, функциональные перегородки, цветочницы, торшеры, а также конструкции для средств визуальных коммуникаций. В таких случаях интерьеры решаются в контексте архитектуры сооружения.

Особый интерес представляет работа для областной клинической больницы. Своеобразие самого объекта состоит в том, что это здание больницы построено по индивидуальному архитектурному проекту и имеет интересное объёмно-пространственное решение. Оно состоит из двух отдельных архитектурных объемов, соединенных между собой «вставкой», которая даёт возможность на уровне каждого этажа перейти из одного здания в другое. Несмотря на разновеликость зданий, они зрительно воспринимаются единым целым. Больше того, здание меньшей этажности фактически служит архитектурной доминантой. Его главный фасад, решенный исключительно лаконично и с хорошим архитектурным вкусом, влияет на решение внутреннего архитектурного пространства.

Развитие медицины насчитывает многовековую историю. За этот длительный период существенно изменились и методы лечения, и лечебные препараты и медицинское оборудование, и инструментарий врачей. Именно поэтому, работая над образным решением интерьеров, авторы посчитали необходимым, используя изобразительные средства, рассказать об определённых этапах истории развития медицины.

В декоративном оформлении интерьера вестибюля областной клинической больницы основная смысловая, образная нагрузка приходится на специальные ширмы-перегородки, отделяющие пространство гардероба от остальной части вестибюля. Перегородка пилообразной формы, с одной стороны, помогает четко

организовывать «ячейки» для сдачи и выдачи одежды, а с другой стороны, использована для размещения декоративных композиций. Восемь декоративных композиций выполнены в технике маркетри и рассказывают о развитии древней медицины в разных странах. Каждая из восьми композиций представляет законченное произведение искусства. Одновременно все вместе они составляют цельную структуру, связанную единым смысловым началом. Учитывая цвет туфа, которым облицованы стены вестибюля, подобрана цветовая палитра декоративных композиций. Здесь доминирует красное дерево, которое хорошо сочетается с дубом и буком. Пропорции ширм-перегородок подчеркнуты линиями рисунка на каждой из них. Ритм элементов усилен вертикалями по периметру ширм.

Тема истории медицины развивается и дальше по мере подъема по лестнице на второй этаж. Здесь на стенах размещены в виде медальонов портреты основателей медицины. А рядом – сцены врачевания в древние времена. Для выполнения этой темы авторы применили материал шамот. Покрытый глазурями и солями, шамот приобрел цвет и фактуру, хорошо гармонирующую с цветом окружающих стен.

Интересно решено с архитектурной точки зрения двухсветное помещение зимнего сада. Залитое лучами солнца, оно действительно создает живую среду для растений. На активном контрасте к живым природным формам авторами предложено применить декоративные керамические пласти, в которых как бы навсегда застыли рожденные рукой человека цветы в камне. Арочная форма пластов аналогична той, которая применена на лестничных маршах, но она решена в иных пропорциях. Размещенные на разной высоте от пола, керамические пласти хорошо вписываются в большую по размерам плоскость стены и создают с нею единую структуру.

Принятая методика комплексного проектирования интерьеров областной клинической больницы позволила достичь определенного уровня синтеза монументально-декоративного искусства и архитектурной среды.

Ретроспективный взгляд на разные виды народного искусства дает возможность студентам сделать культурологический прогноз на их использование в современном интерьере. Этому способствует своеобразная профессиональная «диагностика», которой должен владеть художник. Умелая интерпретация и стилизация элементов народного искусства дали возможность получить богатство цветовых обобщений, пространственную целостность и оригинальность решений.

В учебном процессе ХГАДИ в последние годы все чаще появляются реальные заявки на разработку интерьеров в зданиях, которые являются памятниками архитектуры. Среди них: научная библиотека им. В.Г. Короленко (арх. А.Н. Бекетов), дом ученых (арх. А.Н. Бекетов), звонница Успенского собора (арх. Б.А. Васильев), Свято-Дмитриевский храм (арх. М.И. Ламцов), торговые ряды и Покровский собор в г. Чугуеве (арх. В.П. Стасов). По своему назначению эти здания имеют различные функции. Соответственно и решаемые задачи по проектированию интерьеров в каждом из этих объектов существенно отличались друг от друга.

Так, например, Научная библиотека им. В.Г. Короленко не поменяла своего назначения по отношению к запроектированному варианту. И по объекту фактически требовалась разработка проектных предложений по решению интерьеров и их реставрации, поскольку объект является памятником архитектуры.

В других случаях объект в процессе его использования претерпел значительные конструктивные изменения, использовался по другому назначению и ему должна быть возвращена первоначальная функция. К таким объектам относится Свято-Дмитриевский храм, в котором сохранился только основной каркас здания, использованный ранее для строительства в нем кинотеатра. Возвращение объекту его первоначальной функции требовало разработки проекта реконструкции храма и предложений по архитектурно-художественному решению его интерьеров.

И, наконец, в третьем случае

объект долгие годы использовался не по своему основному назначению, значительно изменил свой начальный архитектурный вид и в результате проведения работ по реконструкции и реставрации объект должен иметь новое назначение. К таким объектам можно отнести Покровский собор, Торговые ряды и Дом губернатора в г. Чугуеве [4]. Эти объекты находятся в заповедной зоне города, который связан с именем великого художника И.Е. Репина.

Для Дома губернатора был разработан проект архитектурно-художественного решения Исторического музея г. Чугуева. Здание Покровского собора, где долгие годы размещались складские помещения, претерпело значительные изменения. Проектом было предусмотрено в подвальной части этого храма разместить отдел декоративно-прикладного искусства Чугуевского края, а на уровне второго и третьего этажей – картинную галерею Лауреатов премии им. И.Е. Репина.

Здание Торговых рядов было построено в 1835 году по проекту известного русского зодчего В.П. Стасова в стиле классицизма. Перед авторами стояла сложная задача: не нарушая основу Стасовского здания, найти пути решения современных интерьеров. Было глубоко изучено творчество великого зодчего и его современников. В основу проекта были взяты основные принципы стиля позднего классицизма. В интерьерах бывших Торговых рядов планируется разместить культурно-выставочный центр, который будет включать экспозиционные залы, музыкальный и художественный салоны, зимний сад и т.д. Основной задачей было создать цельные образные и стилевые решения внутренних пространств и фасадов здания. Сегодняшнее состояние этого объекта требует тщательной реконструкции отдельных его частей и выполнения реставрационных работ согласно разработанным проектам.

Сложным на сегодня для архитекторов и дизайнеров является задача «вживания» новых объектов в старую архитектуру. Большую помощь творческой личности в решении этих вопросов должно оказать «цитатное

мышление», которое свяжет XXI век с традициями в архитектуре.

В наше время должна значительно возрасти роль управлений главного архитектора и главного художника городов и районов, ибо сегодня многие вопросы по градостроительству и архитектуре решаются без их участия. Это даст возможность не только сохранить архитектурное и художественное наследие каждого города, но и развивать новые традиции в правильном направлении.

References:

1. Shkodovskii Yu.M., Lavrent'ev I.N., Leibfreid A.Yu., Polyakova Yu.Yu. Khar'kov vchera, segodnya, zavtra [Kharkov yesterday, today and tomorrow]. – Kharkov; Folio, 2002; 206 p.; illustrations.
2. Danilenko V.Ya. Dizain Ukraïni v svitovomu konteksti khudozhn'o-proektnoi kul'turi: Monografiya [Design of Ukraine in the global context of the

art-and-design culture: Monograph] – Kharkov., KhDADM, Kolorit, 2005; p. 244; illustrations. – Bibliograf. [Bibliography]; p. 227-239;

3. Problemy i perspektivy razvitiya zhilishchno-kommunal'nogo kompleksa goroda: Shestaya Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 1-4 aprelya 2008 g., v 2-kh tomakh. [Problems and prospects of development of housing and utilities sector of the city: The 6th International Scientific and Practical Conference. April 01-04, 2008.: in 2 volumes] – V. 1; Moskva., MIKKhIS, 2008; p. 392.

4. Sappa N.N. Khar'kovshchina zapovednaya. [Kharkiv conservation area] – Khar'kov; Prapor, 1987; p. 143.

Литература:

1. Шкодовский Ю.М., Лаврентьев И.Н., Лейбфрейд А.Ю., Полякова Ю.Ю. Харьков вчера, сегодня, завтра. – Х.: Фолио, 2002. – 206 с.: ил.
2. Даниленко В.Я. Дизайн Украї-

ни в світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. – Х.: ХДАДМ, Колорит, 2005. – 244 с.: іл. – Бібліограф.: с.227-239;

3. Проблеми и перспективи розвитку жилищно-комунального комплексу міста: Шестая Міжнародна науково-практична конференція. 1-4 квітня 2008 г.: в 2-х томах. – Т.1. – М.: МІКХІС, 2008. – 392 с.

4. Саппа Н.Н. Харківщина заповідна. – Харків: Прапор, 1987. – 143 с.

Information about authors:

1. Victoriya Bondarenko - Full Professor, Dean, Kharkiv State Academy of Design and Arts; address: Ukraine, Kharkiv city; e-mail: academy.bondarenko@gmail.com
2. Svitlana Katrichenko - Senior Lecturer, Kharkiv State Academy of Design and Arts; address: Ukraine, Kharkiv city; e-mail: svkdesign@gmail.ru

