

А. В. РЕГАТУНОВА

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА С АРХИТЕКТУРОЙ. ВЛИЯНИЕ ЭТИХ СВЯЗЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА г. АЛМАТЫ

Во все времена существования искусства стояла проблема взаимосвязи таких пространственных искусств как архитектура, скульптура и живопись. Художественные формы архитектуры складывались и развивались в контакте и под воздействием художественных форм и символики изобразительных искусств. В свою очередь, архитектура постоянно оказывает значительное влияние на развитие изобразительного искусства.

Вопреки привычным представлениям об искусстве, в период, известный современной науке о культуре и искусстве как Возрождение, заслуженно считающийся одним из наиболее важных в становлении современной мировой культуры, Художником с большой буквы считался не живописец, а архитектор и скульптор. Многие признанные мастера Ренессанса были, прежде всего, ваятелями и конструкторами, а затем уже мастерами портрета и пейзажа, которые считали лишь продолжением своего главного занятия (не говоря уже о том, что станковая живопись сама по себе произошла от настенной росписи). Из чего можно сделать логический вывод о происхождении родства всех видов искусства, и также о том, в каком именно порядке проходит процесс визуализации процессов изобразительного жанра в классическом понимании культуры.

«В живописи, скульптуре и архитектуре наблюдается разного типа время и разного типа пространство, что сказывается на их видовых различиях с точки зрения формообразования и отражения действительности», – пишет по этому поводу Е.Б.Мурина [1].

Монуменальное искусство охватывает широкий круг произведений, создаваемых для конкретной архитектурной среды и соответствующих ей своими идейными качествами, а также зрительно-архитектоническим и цветовым строем. К монументальному искусству относятся памятники и монументы, скульптурное, живопис-

ное, мозаичное убранство зданий, витражи, городская и парковая скульптура, фонтаны и т. д. [2].

Монуменальное искусство Алматы отображает разные этапы политического и социального развития общества. Растущие объемы послевоенного городского строительства шли под лозунгом: “Архитектура – национальная по форме, социалистическая по содержанию”.

Современный этап становления монументального искусства происходят в условиях, когда в архитектуре Алматы усиленно разрабатываются новые выразительные средства. Формируются новые принципы синтеза искусств, складываясь в завершённую художественную систему. В современном городском ансамбле, как новой архитектурно-скульптурной или живописной целостности, возможны любые взаимосцепления индустриальных архитектурных форм с живописью и скульптурой. Скульптура, существуя отдельно от здания, может вместе с архитектурой принимать на себя функции организации городского пространства. Она может быть элементом градостроительной композиции. В тоже время в повседневной художественной практике бывают и иные решения, например, когда скульптурный рельеф дополняется цветом и мозаикой, образуя контрастное единство с гладкой стеной-мембраной.

Современная монументальная живопись Алматы становится более тесно связанной с архитектурой даже тогда, когда это панно, выполненное на отдельно стоящих «стенках». Взаимодействие живописи и архитектуры порождает взаимодействие двух различных видов пространства – реального, созданного архитектурой, и изображенного, создаваемого средствами живописи.

В этих условиях требуется выявить некоторую закономерность, которая бы определяла создание новых художественных форм и их после-

дующее существование. Их взаимодействие с существующей окружающей средой.

Современная архитектура Алматы, характеризующаяся геометрической простотой своих элементов, способствует формированию новых принципов взаимодействия всех пространственных искусств. Изменяется структура здания в целом, возникает новая система отношений и к внешнему облику архитектурного сооружения, и к внутреннему пространству. Например, современная конструктивная основа позволяет свободно расчленять интерьер не только несущими элементами, но и легкими перегородками, раздвижными, а часто и переносными. Это освобождает поверхности стен, а также открывает внутреннее пространство в окружающую среду через огромные остекленные поверхности.

Все серьезнее встает вопрос о расширении рамок типовых норм. Архитекторы Алматы стремятся сделать архитектуру и интерьеры общественных зданий пластически богаче, выразительнее; они вводят цвет, новые отделочные материалы. Архитектурный облик уникальных сооружений нередко определяют скульптурность, асимметрия, ритмические контрасты, игра разнообразных архитектурных элементов.

Как известно, использование средств монументального искусства в интерьере общественных зданий основывается на понятии «синтеза искусств». Синтез искусств – органичное соединение разных искусств или видов искусства в художественное целое, которое эстетически организует материальную и духовную среду бытия человека. Понятие «синтеза искусств» подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов. Их идейно-мировоззренческое, образное и композиционное единство, общность участия в художественной организации пространства и времени, согласованность масштабов, пропорций, ритма порождают в искусстве качества, способные активизировать его восприятие, сообщать ему многоплановость, многогранность развития идеи, оказывать на человека многостороннее эмоционально насыщенное воздействие, обращаясь ко всей полноте его чувств. В истории искусства известны разнообразные формы синтеза. Архитектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к объединению, создавая архитектурно-художествен-

ный синтез, в котором живопись и скульптура, выполняя собственные задачи, также расширяют и истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство (средствами которого создается предметная среда, окружающая человека), а также нередко произведения станкового искусства.

Формирование архитектурно-пространственной среды есть процесс синтеза искусств, в котором переплетается триада искусств живописи, скульптуры и архитектуры. В современной архитектуре Алматы данное понятие включает в себя многообразные контакты и связи. Наиболее четко выраженных форм взаимодействия можно назвать три.

В условиях первой формы работа художника полностью «вписывается» в классическое понимание синтеза. В этом случае из слитности разных профессиональных усилий рождается новая, обогащенная целостность. И тогда неважно, как распределяется профессиональное участие и в чем лице оно воплощается: равновесие сил здесь подвижно. Важен тот трудно определимый словом творческий контакт, важно то духовное взаимопонимание и нравственно-этическое совпадение представлений, которые являются необходимым условием сотрудничества.

Вторая форма взаимодействия искусств строится на принципе, который можно условно определить как «антисинтез», когда художник или скульптор как бы игнорируют окружающую архитектурную ситуацию. Он включается в среду для того, чтобы ее «озвучить» духовно самим фактом существования своего произведения, утверждая определенные эстетические ценности.

В условиях третьей, наиболее распространенной формы взаимодействия художник включается в работу на основе широкой программы декоратора – аранжировщика.

Для того чтобы компенсировать обедненную архитектурную форму, монументалист «достраивает», «прирачивает», «утолщает», то есть занимается архитектурной косметикой. Сложная система взаимосвязи «архитектор – среда – художник» меняется, и будет меняться. Более того, в практической деятельности каждый из принципов этой взаимосвязи проявляет себя не столь категорично, как в теоретической модели. Поэтому очевидно, что наибольшим препятствием

для взаимодействия искусства и архитектуры было бы излишне ускоренное признание правоты за каким-либо одним из возможных принципов.

Искусство в современной Алматы не только обогащает его облик, но и становится фактором, «усмиряющим» технизм. Но этим не исчерпывается роль искусства в городе. В 21 веке Алматы должен стать такой художественно насыщенной средой, которая способствовала бы всестороннему гармоническому развитию личности, то есть сам город должен быть подлинно гармоничным. Когда функциональное и эстетическое слиты в городе воедино благодаря целенаправленным усилиям художника и архитектора, когда осуществляется синтез всех пространственных искусств, тогда и возникает среда, активно воздействующая на эмоции и сознание человека.

Сегодня Алматы является сокровищницей памятников и обладает уникальным историко-культурным наследием. Под государственной охраной в Алматы находится 126 памятников истории и культуры, из них 30 республиканского значения и 96 – местного, в том числе 45 памятников монументального искусства. В то же время существует проблема потери частью зданий статуса памятников монументального искусства. В частности, не придан статус памятника 8 объектам монументального строительства, таким как монумент Независимости, памятник Алие Малдагуловой и Маншук Маметовой. Из списка памятников было исключено здание бывшего Пушкинского училища, в результате чего был разрознен историко-культурный заповедник. Нынешние владельцы таких памятников, как Универсам, аэровокзал, гостиница “Жетысу” провели ремонт зданий без разрешения управления культуры. Из списка памятников не было исключено сгоревшее в 1999 году здание аэропорта Алматы.

Любая эпоха, отмеченная очередными открытиями в развитии синтеза, рождала свой вариант поиска закономерных отношений в области декоративно-прикладного и изобразительного искусств, их взаимодействия с архитектурой. Мы знаем большое количество примеров того, что многие архитектурные ансамбли прошлого, созданные по единому замыслу, в дальнейшем,

дополняясь чертами современности, утрачивают своё былое величие. Примерно такое же число примеров иллюстрирует «счастливое» соответствие архитектуры и монументального искусства. Это указывает нам на то, что должна быть некая объективная закономерность, которой определяется сложение новых художественных форм и их последующая жизнь. Наиболее существенным и определяющим фактором является здесь качественная композиционно-образная целостность.

Хотя с основания Верного сменилось несколько архитектурных эпох, проекты разных поколений градостроителей чаще всего не мешали друг другу и не нарушали ту общую гармонию, благодаря которой один из красивейших городов остается узнаваемым и сохраняет архитектурную самобытность. Но сегодня противоречия несколько обострились. Впрочем, отдельные мазки в эстетической картине города сохранились как со времен того же Верного. Увлекаемые новым стилем модернизма, облик Алматы стремительно преобразуется. В городе быстро растут здания из стекла и бетона, и в привычном алматинском пейзаже появляется все больше нового. Очевидно, необходимо найти главный компромисс, к которому нужно стремиться, создавая новый город XXI века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М.: Искусство, 1982.
2. Иванова И. Скульптура и город. М.: Стройиздат, 1975.
3. Континент (Алматы), № 3 (164), 21.02.2006 г.
4. Бархин М. Архитектура и город. М.: Наука, 1979.
5. Базазьянц С. Художник и город. М.: Знание, 1980.
6. Этапы и тенденции формирования национальной школы Казахстана. Архитектура и Искусство. «Традиционное и современное искусство Казахстана и Центральной Азии».
7. Материалы Международной конференции. Издательство «АН Республики Казахстан», Алматы, Казахстан, 2004: С. 489-500 стр.
8. Вагнер Р. Избр. статьи. М., 1935.
9. Вопросы синтеза искусств. [Сб., М.], 1936.
10. Синтез искусств в архитектуре. (Сб.), М., 1963.
11. Синтез искусств и архитектура общественных зданий. [Сб.], М., 1974)
12. Элитарное искусство. В развитие темы. Журнал «Элитный дом». (11), Алматы, 2003. № 6
13. Журнал «Алматы: ART». Алматы, 1997. №3.