

ТВОРЧЕСТВО В АРХИТЕКТУРЕ

Солобай П.А., профессор

Харьковский государственный технический университет
строительства и архитектуры

Аннотация. О природе творческого процесса, и его формировании, о создании идеи и конечном результате творческого процесса.

Ключевые слова: творчество, отражение, идея, образ, репродуцирование.

Анотація. Солобай П.А. Творчість в архітектурі. Про природу творчого процесу та його формування, про виникнення ідей, про кінцевий результат творчого процесу.

Ключові слова: творчість, відбиття, ідея, образ, репродуціювання.

Annotation. Solobay P.A. Creativity in architecture. About art process nature and its formation, about ideas creation, about the final reflection, idea, image, reproduction.

Key words: art, reflection, idea, image, reproduction/

Постановка проблемы. Все ли то, что мы сегодня создаем в архитектуре – есть новое? Как отличить истинно новое от копирования, подражания и репродуцирования. На это можно ответить, только установив, что такое творчество, и что лежит в его основе.

Природа и механизм творческого процесса

Отражение человеком действительности происходит через субъективное восприятие отдельной личности, через его психику. Психика это особое свойство высокоорганизованной материи, которое заключается в субъективном отражении реального мира, который окружает нас. Наши

ощущения, восприятия, чувства, способности, характер – все это формы отражения, различные проявления психологического.

Ощущение – это наиболее простая форма отражения действительности, которая заключается в отражении отдельных свойств, предметов и явлений (цвет, запах, температура и т.п.) действующих на формы чувств в момент общения человека с окружающей средой. Более высокая степень познания – это восприятие, представляющее собой отражение предмета, явления в целом, в совокупности их свойств и качеств (1. с.9).

Самый высокий уровень отражения, познания представлен мышлением – высшим познавательным процессом. Основываясь на данных, полученных посредством ощущений и восприятием, мышление раскрывает внутренние связи и закономерности предметов и явлений, которые недоступны простому созерцанию, но которые являются важными и составляют сущность предметов, явлений и их взаимоотношений (2. с.9).

Отражение внешнего мира своеобразно переломляется в чувствах и воле человека.

Чувство – это то или иное отношение человека к действительности, к тому, что он познает и делает. Сознательное регулирование человеком своего поведения, способность преодолевать препятствия в процессе целенаправленных действий называется волей. Различные психические процессы, состояния в совокупности с образованиями, которые служат основой, на которой формируется психологический облик личности конкретного человека.

Особенность личности проявляется в психических свойствах: направленности, темпераменте, способностях.

Темперамент – это система наиболее характерных и устойчивых черт личности, отражающих особенности ее технической и творческой деятельности и определяющих поведение личности. Сформировавшаяся в процессе жизни человека и выражающая собой индивидуальное сочетание существующих сторон личности система определенных отношений к действительности называется характером.

Способность – это такое свойство личности, которое является необходимыми условиями успешного выполнения определенной деятельности (3. с.10).

Мышление осуществляется посредством речи, языка. Являясь формой протекания мысли, речь служит основным важнейшим средством общения между людьми.

Речь – инструмент, средство отражения мышления, т.е. мыслительного процесса протекающего в сознании человека, т.е. средства облачения мыслительного процесса в звуковую форму.

Отражение того, что было в прежнем опыте, т.е. запечатление, сохранение и воспроизведение чего-либо называется памятью.

Образы, впечатления, знания, полученные при непосредственном общении с окружающей средой, отдельными предметами, явлениями действительности могут сохраняться длительное время в сознании и в отсутствии этих предметов и явлений.

В практической деятельности человека, знания, полученные в процессе ощущений, восприятий, мышления, как правило, в дальнейшем перерабатываются и на основе этого сочетания. Комбинации элементов ранее воспринятого, усвоенного, создаются новые образы, новые идеи. «Тот процесс, который рождается из внутренней мощи субстанции, из личной оригинальности, есть творчество» (11, с.122).

Творчество – это создание нового. Творчество – это сложный комплексный процесс, предлагающий мобилизацию всех основных психических процессов человека. Творческая мысль – это пронизательность, прозрение, миг вдохновения, который открывает верное решение. Творчество проявляется в необычном способе решения задачи, в остроумном выходе из затруднительного положения. Как отметил Вуджек Т, творчеству присущи следующие составляющие:

Первая – это новизна. В творческом действии обязательно заключено создание чего-то особенного.

Вторая составляющая творчества – это ценность того, что получается в результате. Если это нельзя применить на практике, ценность вашей деятельности бесполезна.

Третья составляющая или компонент творчества – это стремление делать что-то не за плату или компенсацию, а из чистого удовольствия (5. с. 14).

Страстное желание во всех своих проявлениях необходимая составляющая творчества. Без него, художник не увидит образа будущей картины, ваятель будущей скульптуры, архитектор формы будущего здания.

Стремление побуждает в человеке жажду знаний. Без желания, непременно что-то выяснить, исследовать, чем-то жертвовать, творческий дух никогда не сумел подняться до новых высот. Мы соприкасаемся с творчеством лишь в том случае, если всей душой отдаемся любимому делу (6 с. 14-15). Озарение наступает, когда главные элементы объединены в единое целое. У каждого человека есть увлечение, которое будит его творческую энергию. Творческих людей отличает готовность придумать что-то новое.

Создание идеи – основная цель и направленность мышления в творческом процессе.

Активный процесс создания новых образов, которые ранее человек не воспринимал, создание новых представлений – называется воображением. Рождение идеи, явление образа основная цель и направленность мышления творца.

Практика есть основной критерий истинности психического отражения реальности, которое происходит в ходе общения человека с природой, с окружающей реальностью.

Гете выделяет три возможные формы отношения художника к природе.

Первая – подражание, которое он считал «преддверием» искусства.

Вторую форму он называет «манерой», здесь действует субъективное начало художника.

Подлинное художественное творчество, определяемое им словом «стиль» основывается на глубочайших твердых познаниях, живая модель – только сырье, подлинный источник нашего видения заключен в нашем сознании.

Гете постоянно говорил о необходимости придерживаться природы, изучать ее, воспроизводить и творить нечто сходное с ее явлениями, так как человек только тогда сможет соперничать с природой, обращаясь к средствам искусства, когда он хоть сколько-нибудь научится у нее тому, как она поступает при создании своих творений. Но создатель может достигнуть высокой художественной правды как главного условия искусства, по мнению Гете, только тогда, когда он «сможет ... соревнуясь с природой, творить нечто духовно органическое, придавая своему произведению такое содержание, такую форму, чтобы оно казалось одновременно естественным и сверхъестественным» (7.18).

Г. Грино приходит к выводу, что природа является единственным источником – школой искусства. Он говорит, - позвольте нам консультироваться у природы, и мы удостоверимся в том, что она обладает более значительными сокровищами, чем могли мечтать греки, как в искусстве так и философии (4 с.29).

В.И. Столяров рассматривает знание и метод как две различные формы отражения действительности, причем первую он именуется «прямым отражением», а последнюю – «косвенным отражением» (8 с.458).

В каждом виде деятельности, в том числе и в именуемых именно творческими (научном, техническом, художественном), на каждом этапе любого творческого процесса (целеполагание, формирование новой идеи, ее проверка, ее активизация и т.д.) следует различать творческие (продуктивные) и нетворческие (репродуктивные) действия, способы, методы (9 с. 144).

Творчество – это деятельность по созданию принципиально новых продуктов качественно новыми способами. Это значит, что нужно различить «онтологически новое» и «творчески новое» и признавать причинно-следственную связь между способами создания каждого вида нового, результатом.

Повторение одного и того же действия свидетельствует о том, что продуктивные компоненты деятельности превратились в свое – другое, т.е. репродуктивны элементы; воссоздавая, таким образом, творческий продукт, мы получаем уже не оригинал, а копию репродукцию.

Итак, в процессе творческой деятельности не только создается новый продукт, но и преобразуется само содержание, субстрактно-структурный состав творчества. Например, к собственным творческим компонентам относятся: угадывание зреющих социальных потребностей и ориентирование на их целеполагание, выработка общего плана действий, определение стратегии

поиска, выдвижение гипотез, формирование оригинальных образов, аналогов, моделей, установление неожиданных связей, сопоставление, сближение, выбор средств объективизации идеальных образов.

К компонентам воспроизводящей деятельности принадлежит применение типовых правил, стандартов, схем, образов, использование готовых предписаний формул, алгоритмов, форм, осуществление формальных преобразований, без содержательного представления стоящих за ними событий и пр. (10 с 194).

Характер особенности творческого акта заключается в том, что собственно творческие компоненты не присутствуют в нем в чистом виде, а выступают в сопровождении воспроизводящей деятельности, обеспечивающей появление новых продуктивных элементов.

По результатам исследования. В художественном творчестве, особенно в архитектуре, часто репродуктивные работы выдаются за творческие, хотя они являются компиляцией и повтором того, что уже сделано до них. Это вызвано тем, что в процессе их авторы не развили у себя творческий процесс композиционного и образно-пластического мышления.

Обучаемые на аналогах известных архитектурных объектов, они оказались в плену репродуцирования готовых образцов. Не обладая навыками творческого процесса, не развив свое творческое мышления, они сплошь и рядом занимаются компиляцией, а порой просто подражанием уже известным образцам. Это хорошо чувствуется на объектах архитектуры, которые возведены за последние 15-16 лет.

Больше всего опасность для развития архитектуры представляет обучение по аналогам. Не подражание в основе обучения архитектора должно быть, а обучение методологии и основам творческого процесса. Изучение, построенное на аналогах не может в корне повлиять на обучение. Вот уже несколько десятилетий все наше архитектурное образование, построенное на подражании и преклонении перед западными образцами, не может дать положительных результатов. Отстав в практике строительства, не развивая своих строительных материалов, мы по-прежнему тянемся в хвосте западной архитектуры.

Смена общественной системы на этот раз не привела нас к прорыву в архитектурном творчестве, к рождению новых новаторских идей, к всеобщему пробуждению творческого энтузиазма и творческому порыву как в 20-е годы 20 века.

Регресс в обществе, крушение общечеловеческих идеалов, породили в нашем обществе апатию и духовное упадничество. Нищий и бедный не может быть свободным, а тем более одухотворенным. Рост объема строительства за последние 5-10 лет не изменил положения в архитектуре. Мы по-прежнему занимаемся компиляцией чужих идей, известных форм и элементов не став на путь истинно высокого творчества, не найдя своих

идеалов и своей философии в архитектурном творчестве.

Для этого необходим определенный промежуток времени. Народ должен осознать себя творцом, а не рабом, определенного круга людей. Необходимо изменить само воспитание архитектора профессионала. Учить не на подражании чужим идеям, чужим образцам, а учить созиданию, учить владению творческим процессом, учить умению формировать свои идеи, свои мысли, умению вырабатывать и сформировать свою философию творчества и свои эстетические идеалы. Без этого не может быть взлета в нашем архитектурном творчестве.

Выводы:

В основе творческого процесса лежит прежде всего концентрация волевых усилий, направленных на постановку и достижение цели.

Творчество в науке это прибавление нового знания, в искусстве создание и рождение нового образа.

Результат творчества – создание нового.

В современном архитектурном творчестве сегодня в основе своей преобладает репродуцирование.

Литература:

- 1,2,3. Кузин В.С. Психология. Учебник. М. «Высшая школа». 1974. – 240 с.
4. Архитектурная бионика. Ю.С. Лебедев, В.И. Рабинович, Е.Д. Положай и др. Под ред. Ю.С. Лебедева. – М.: Стройиздат, 1990 – 269 с.
- 5,6. Вудшек Т. Как создать идею СПб. Питер. Прогресс. 1997. – 248 с.
7. Гете И.В. Об искусстве. М., 1975
8. Столяров В.И. Метод познания в свете теории отражения. – В кн.: Ленинская теория и современность. София. 1959. – 456 с.
- 9,10. Яценко Л.В. Способы управления творческим процессом (191-212) в сбор. Природа научного отражения.
11. Бердяев Н.А. Самопознание (сочинения) 2000. – 621 с.

Надійшла до редакції 02.07.2007