

ЭПОХА ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА РЕТРОСПЕКТИВИЗМА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ

Манохин А.В., аспирант

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. Выявлено теоретические и практические особенности формирования мировоззрения дизайнера-архитектора в эпоху постклассицизма.

Ключевые слова: ретроспективизм, классицизм, историзм, цикличность, дизайн среды, архитектурные формы, позитивизм, рационализм.

Анотація. Манохін А.В. Епоха формування художньої мови ретроспективізму та його особливості. Виявлено педагогічні і практичні особливості формування світогляду дизайнерів – архітекторів в добу пост класичну.

Ключові слова: ретроспективізм, класицизм, історизм, циклічність, дизайн середовища, архітектурні форми, позитивізм, раціоналізм.

Summary. Manohin A.V. Age of formation of retrospective art language and its features. The article explains theoretical and practical applied features of design-architect outlook in the postclassicim ages.

Key words: retrospective, classicism, historicism, cyclicity, design of environment, architectural forms, positivism, rationalism.

Постановка проблемы. Впервые сделана попытка комплексного исследования ретроспективизма в средовом дизайне и архитектуре. В большинстве работ предшествующих исследователей исторический анализ системы носил сугубо описательный характер. Рассматриваемые явления ретроспективизма воспринимались, изолированно, и как несвязанные косвенно соприкасаются.

Связь работы с научными программами. Положения статьи развиваются исследования ретроспективизма в формировании предметно - пространственной среды, которые ведутся по специальности «Интерьер и оборудование» ХГАДИ. Работа выполнена в рамках общей темы «Исследование информационных составляющих, обоснование и разработка информационного обеспечения учебного процесса по специальности «Дизайн».

Цель статьи описание процессов, протекавших в средовом дизайне и архитектуре XIX века, выявить уникальную роль, становление и формирование «Ретроспективной» эпохи в историко-культурном процессе дизайне среды.

Анализ основных исследований и публикаций. Наиболее открыто характеризуется, и раскрываются проблемные становления и формирования Ретроспективной эпохи. Отмечаются противоречия классицизма намечающийся отход от традиционной для классицизма «эстетики сверху» к предполагающей наличие абстрактного идеала красоты.

Основное внимание направлено на то, что, выводятся эстетические качества архитектуры из ее способности соответствовать требованиям «полезности», вводя, таким образом, эстетику «снизу».

В целом уделено внимание решению следующих проблем: с точки зрения эстетических качеств концепции теоретиков и практиков, находятся на пересечении линией утилитаризма и средового дизайна.

Выражается попытка дизайнера - архитектора создать своего рода типологию объектов позиционных и конструктивных систем в рамках профессии, [1-7].

Эпоху формирования Ретроспективизма многие исследователи оценивают как рубеж, который несоизмерим с подобными рубежами отдельных исторических эпох прошлых тысячелетий [1]. Судьбоносность этого периода в истории отмечали Фихте, Гегель, Кьеркегор, Ницше, Шпенглер, Ясперс, Вебер, Бодриар наиболее характерными его определениями являться: «столетие безверия», «век демократии», «век буржуазии», «век воли», «век субъективизма». Называя XIX век «веком воли и осуществления» А.Вебер, объяснял «волю» как выброс психологической энергии, ее преобразование в бурную стремительную динамику социальных процессов [7].

Объяснить механизм процессов, происходящих в культуре в наиболее ответственные моменты истории, подобные Ретроспективизму, попытался Ю.М.Лотман в работе «О динамике культуры» [3]. Им были развиты идеи И.Пригожша, изучавшего динамического процесса на химическом, физическом и биологически уровнях. Ю.М. Лотман указывал на наличие в культурном процессе двух форм движения: Циклической и исторической. Он определил переход от циклической повторяемости

коллективного поведения, закреплённой жесткой знаковой структурой, к беспорядку непредсказуемого поведению, как « момент сцены циклического развития историческим». Ретроспективная эпоха, по мнению Ю.М. Лотмана, находится в зоне бифуркационной активности, характеризуются пониженной предсказуемостью, она является эпохой революций и глобальных исторических сдвигов [3].

Для данного периода характерны «решительный разрыв с традиционными формами мышления» и развитие социальных условий, подготовивших создание и потребление принципиально новой архитектуры [4].

Общеизвестно, что Ретроспективизм в средовом дизайне не обладал стилистическим таинством, а был представлен широчайшим диапазоном так называемых «неостилей». Революционный ретроспективизм, неоготика, экзотическое направление в средовом дизайне и архитектуре, ретроспективизм в русле национальных традиций, стилизаторство и историзмом, различные рационалистические проявления в средовом дизайне и архитектуре - эти разные, направления являлись выражением ретроспективного мировоззрения и, несмотря на свою полярность, обладали рядом общих характеристик, позволяющих идентифицировать их архитектуру как неотъемлемую часть Ретроспективной эпохи.

Представление о средовом дизайне и архитектурной жизни эпохи будет неполным и условно-схематическими без подробного рассмотрения неостилей в средовом дизайне. Они выражают разнообразие уникальных путей развития средового дизайна в рамках общей романтической направленности. Для описываемого культурно-исторического периода характерно доминирование иррационалистической тенденции. Противопоставляют ей рационалистическая тенденция, выполняющая компенсаторную функцию. Обозначив в культуре Ретроспективной эпохи две диалектические тенденции рационалистическую и иррационалистическую (чувственно-эмоциональную) и отметив ведущую роль иррационалистической, следует рассмотреть многочисленные неостили с точки зрения взаимопроникновения. Систематизировать сложный процесс формирования неостилей можно, выделив такие основные линии развития архитектуры: линия рационализма; линия утилитаризма; линия историзма; этическая линия; линию символизма; линию формализма.

Архитектурный процесс неотделим от историко-культурной жизни эпохи. Предшествующая Ретроспективизму, эпоха просвещения отличалась по преимуществу рационалистическим мировоззрением, воплотившемся в искусстве классицизма. Рационализм классицизма исходил из наличия объективных и неизменных законов красоты, постичь которые можно только средствами разума. В качестве таких средств в средовом дизайне и архитектурной науке выступали средства математики, геометрии. Уже в конце XVIII века архитектура классицизма обнаруживает ряд серьезных противоречий. Эти противоречия были обусловлены невозможностью классицизма соответствовать новым социально-экономическим и идеологическим историческим линиям, выдвигаемым Ретроспективной эпохой. С одной стороны, на смену классицистическому «рационализму красоты» приходит «рационализм пользы». В недрах классицизма усиливается иррациональная составляющая. Так, в рамках Ретроспективной эпохи классицизм обогащается чисто ретроспективным содержанием. Ему не чужды изобразительность, стремление к риторике, идеи патриотизма, роста национального самосознания он стремится к большей последовательности, синтезу искусств, расширяется жанровая структура средового дизайна в сторону увеличения мемориальных

и триумфальных сооружений. Эволюционируя в рамках Ретроспективной эпохи, классицизм «проникается» ретроспективной идеологией, которая расшатывает его изнутри, лишают стилистической целостности. Рационалистическое направление в рамках новой эпохи не является единственным для данного культурно-исторического этапа. Оно призвано рационализировать спонтанный архитектурный процесс с одной стороны и хранить, развить традиционные представления об архитектуре также обеспечить архитектурную науку и практику новыми знаниями в области технологий строительства, новых конструктивных систем, новых строительных материалов. В архитектурном процессе Ретроспективной эпохи рационалистические проявления представлены линией позитивизма и линией утилитаризма.

В архитектуре связанной со стремлением некоторых теоретиков архитектуры выделить в рамках средового дизайна и архитектурной профессии ее теоретическую составляющую, приоритет научного подхода в творческом методе, интерес к проблемам методологии средового дизайна и архитектурной науки. Интерполяция естественнонаучных подходов в науке на архитектуру позволяют говорить о наличии линии позитивизма в средового дизайна и архитектуре XIX века. Значение идей позитивизма в формировании архитектурных концепций века неоднократно отмечались исследователями [6]. Линия позитивизма в архитектуре представлена концепцией Дюрана и Ронделле, а позже теоретическими положениями Г. Земпера, Красовского, Шуази, отчасти Виоле ле Дюка.

Дюран полностью увенчивает классические ордера, пытаясь найти им замену в простых геометрических формах. В его знаменитом выражении, энциклопедии культуры революционных архитекторов, мы находим лишь общие идеи композиции, а не элементы для создания подражаний античным образцам. Дюран пишет: «Не должно придерживаться того мнения, что архитектура должна нравиться, ввиду того, что невозможно чтобы она не нравилась; не стараться придавать разнообразия, эффект и характерность, строению потому, что невозможно, чтобы оно не таило само этих качеств в себе» [2].

Главным методологическим ориентиром для Земпера были труды зоолога Ж.Кювье, создавшего знаменитую классификацию животного мира.

Земпер разделял свойственный ретроспективистам взгляд на архитектуру как на искусство «историческое». На раннем этапе человеческой истории еще в рамках средовом дизайне и архитектурного ремесла выделяются, так называемые, «первичные формы», которые выражают соответствующие первичные идеи.

Причем первична форма как наиболее простое выражение идеи, сильнее всего подвергается модификации под влиянием изменения материалов, использованных в ее последующего применения, а также в зависимости от инструментов, применяемых в этих случаях» [6]. Одна из ведущих категорий в эстетике Земпера «потребность». Но позиция теоретика во многом отличается от упрощенного утилитаризма. Земпер - читал, что средовой дизайн и архитектура

призвана удовлетворять сложный комплекс человеческих потребностей: «В любых, в том числе и художественных отношениях, важнейшей потребностью народа является его культура и государственное устройство» [4].

Выводы: Обозначив Ретроспективизм, как период коренной мировоззренческой перестройки, следуя констатировать, что и в средовом дизайне европейских стран он характеризуется глобальными изменениями, связанными с творческим методом. Дизайнер - архитектор идет по пути вычленения общих формообразующих принципов и законов, сравнения функциональной организации природных и архитектурных объектов, поиска основ тектоники биологической жизни и технической конструкции. Архитектурная форма становится, прежде всего, системой символов. В своем историческом развитии первичная форма обогащается, испытывает на себе воздействие новых технологий, материалов, культурного контекста. Эстетическое качество нового средового дизайна напрямую стало, связано с символической насыщенностью архитектурной формы и с тем, насколько ясно воплощается первичная форма-идея. Одновременно своей эстетической программой дизайнер – архитектор не избежал влияния утилитаризма 19 века.

Дальнейшее развитие. Прогноз. Проведённые исследования и сделанные выводы, позволяют констатировать тот факт, что данный предмет исследования, зафиксированный в теме статьи, находится в процессе эволюции.

Развитие предполагается в следующих направлениях:

в своём теоретическом наследии позитивистские искания, выходят за рамки одного направления и отражают целый спектр тенденций, лежащих на пересечении двух эпох - Эkleктики и Ретроспективизма; в методологическом направлении является необходимым использование популярной у позитивистов аналогии социального организма и природной жизни (Г.Спенсер (1820-1903)), проводя аналогию между архитектурой и органической природой; в прикладном направлении дизайнер - архитектор должен следовать по пути вычленения общих формообразующих принципов и законов, сравнения функциональной организации природных и архитектурных объектов, поиска основ тектоники биологической жизни и технической конструкции.

Литература:

1. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Монография. – М.: Политиздат, 1991.
2. Durand J.N.L. Precis des lecons d Architecture donnees a l ecole Royale Polytechnique. – Paris, 1823.
3. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Монография. - М.; Язык русской культуры. 1999.
4. Кожар Н.В. Архитектурная теория эпохи романтизма в Германии Монография. – Минск: Парадокс, 2000.
5. Земпер Г. Практическая эстетика: Монография: Искусство, 1970.
6. Горюнов В.С., Тублин М.П. Архитектура эпохи модерна: Монография 1992
7. Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. – СПб.: Университетская книга, 1999.

Надійшла до редакції 6.04.2009