

учебных дисциплин (рисунка, живописи, композиции, формообразования и др.), таких направлений, как дизайн, архитектура, искусствознание.

Цель обучения по данной технологии - формирование навыков системного анализа и преобразования визуально воспринимаемой художественной формы.

Профессиональная направленность технологии системного морфологического освоения изобразительной формы соотносится с ориентацией воздействия на личностные структуры: формирование сферы эстетических отношений, развитием творческих способностей.

Эффективность технологии в ходе эксперимента подтвердилась. Аналогов данной технологии в методике и практике преподавания изобразительного искусства автором не обнаружено.

Данная технология имеет большое значение в подготовке педагогов профессионального обучения в области дизайна, так как посредством её раскрывается не только аспект специальной профессиональной подготовки дизайнера, но и аспект профессионально-педагогической деятельности специалиста.

В.С.Талызина

Е.Ю.Рукавишников

Утилитарность и художественность в интерьере

Полноценное пространство любой постройки - основа ее прекрасного внутреннего «мира» - интерьера. Интерьер всегда ассоциируется с надежным и уютным кровом. Такое пространство можно получить лишь при органическом сочетании практических удобств и высоких художественных качеств.

Первопричиной создания любой формы, в том числе и пространства, служат функциональные условия. С их помощью определяется то, что нужно

сделать. Они «являются той своеобразной силой, которая порождает формообразование, сообщает ему начальный импульс, а затем и поддерживает этот процесс», несмотря на отсутствие жесткой связи между конечным результатом формообразования и функцией, роль последней можно назвать конструктивной. Своеобразие функциональных процессов находит отражение в характере пространств и их взаимосвязей.

Изучение функции с помощью точных методов стало характерной чертой XX века. Оно побуждается не только необходимостью получения целесообразного пространства, но и наполняющих его элементов - мебели и оборудования. Основой таких исследований в архитектуре послужил опыт совершенствования производственных процессов на фабриках и заводах. Первичным элементом пространственной структуры любого здания служит функциональная зона, должна обеспечить размещение соответствующей мебели или оборудования, удобство действий при их использовании, свободный подход к ним.

Параметры функциональной зоны задаются требованиями антропометрии и эргономики. Принцип зонирования - четкого разделения пространства - является одним из основных принципов целесообразного формообразования. Более сложным элементом структуры внутреннего пространства служит помещение. Оно может объединить комплекс функциональных зон и коммуникаций между ними. Как правило, объединять в одном помещении можно лишь сходные, тесно взаимосвязанные процессы. Комплекс помещений и коммуникационных пространств между ними завершает структуру внутренних пространств.

Целесообразность требует, чтобы связи между функциональными зонами и помещениями осуществлялись по кратчайшим путям. Из этого следует другой важный принцип функционального формообразования — компактность. Каждый тип зданий характерен своим специфическим составом зон и помещений, их габаритами, функциональной нагрузкой, схемой целесообразных связей. Эти данные, как правило, являются содержанием норм.

Однако простое однозначное переводение структурной схемы целесообразных пространств в реальное пространство не может дать полноценного результата.

Велика роль норм и правил. Они исключают возможность создания функциональных недочетов, позволяют экономить силы на решение наиболее ответственных творческих задач. В то же время разумная система планировочных норм не является жесткой регламентацией пространственной структуры. Пространство никогда не может быть точным слепком с функциональных процессов. Один и тот же комплекс таких процессов может получить оптимальное разрешение в различных вариантах пространственной структуры. Эта неоднозначность связей пространственной структуры и функции открывает большие возможности перед творчеством.

Горизонтальные и вертикальные направления стали доминирующими элементами в архитектуре, в том числе и потому, что они соответствуют физиологии человека, его экологическим связям со средой. По горизонтальной плоскости человек передвигается с минимумом усилий, а вертикаль - то направление, параллельно которому он бессознательно старается держать свое тело. Наклонные плоскости, вступающие в противоречие с человеческим равновесием, подсознательно обладают неустойчивостью.

Достоинны внимания представления о пространстве, связанные с эволюцией культуры. Первым освоенным человеком пространством была сфера, порождаемая раскачиванием вытянутых рук и ног. Эту зону человек стал считать своей личной, принадлежащей только ему одному. Отображением этой «сферы» явились не только первые жилища первобытного человека, в основе которых лежит круг, но и первые ритуальные танцы человека. Прямоугольная форма жилья является дальнейшим развитием представлений о пространстве, связанным с осями: вперед - назад, вверх - вниз, влево - вправо. Примечательно, что фронтальный танец согласуется с появлением и развитием прямоугольных домов. То есть, и он как культурное явление становится отражением более поздних представлений о пространстве.

Таким образом, восприятие пространства и представления о нем становятся формообразующим фактором. Человек создает искусственное пространство, «лепит» его в соответствии с тем, как он его представляет. А эволюция пространства следует за эволюцией представлений о нем.

На представления о пространстве сегодняшнего дня продолжают оказывать воздействие научные открытия XX века. Открытие четвертого измерения - времени - делает пространство не зависящим от точки отсчета, а значит и относительным. Сущность пространства, по определению западного историка архитектуры Зигфрида Гидиона, заключается в его многосторонности, безграничных возможностях его внутренних зависимостей. Фундаментом постижимого и переживаемого пространства служит широкий комплекс факторов, связанных с биологическими и культурными основами поведения человека. Исследование психологии зрения, слуха, обоняния, осязания, термического восприятия еще не принесли ощутимых результатов. Мы еще многого не знаем. Но то, что станет известно, необходимо сделать фактором проектирования. Дизайн только тогда сможет реализовать все свои возможности, когда человек достигнет глубокого понимания биологических, культурных и идеологических основ своей жизни.

Безусловно, зрение дает мозгу основные указания о мире трех измерений. Поэтому основное внимание мы будем уделять визуальным элементам и их восприятию. Расширяющиеся данные о других видах чувственной оценки пространства могут дать материал для его корректирования.

Под внутренним пространством всегда ясно представляется пространство, ограниченное сверху, снизу и с боков. Вместе с тем, пространство само по себе не идентично ограничивающим его элементам, оно лишь определяет то, что между ними находится. Образование пространства можно объяснить и иначе. Оно появляется, когда между чем-то ничего нет.

Соотношения между качествами поверхностей, их освещенностью, цветом и фактурой существенным образом влияют на воспринимаемое пространство. Однако основное значение имеют первичные визуальные

свойства этих определяющих пространство элементов. Такими свойствами они обладают при любых условиях освещения, подобно всем визуальным формам. Речь может идти об их расположении, размерах и форме.

Восприятие пространства зависит не только от его геометрии, но и положения наблюдателя в нем. Пространственная геометрия охватывает соотношение пространствообразующих элементов и может фиксировать его в трех координатах. Как правило, с одной видовой точки мы можем зафиксировать лишь часть пространства. То, что мы можем обозначить как «переживаемое» пространство, есть следствие ряда частичных восприятий, происходящих во времени.

Таким образом, время выступает как следствие способа нашего восприятия. Как его характерная особенность, оно становится важным фактором как проектирования, так и оценки архитектурного пространства.

Путь, который оставляет наблюдатель в пространстве, существенен для способа переживания пространства и определяется как сумма отдельных восприятий, лежащих на линии движения. Таким образом, в руках дизайнера есть средство создавать определенное пространство и провоцировать способы его переживания. Чередование пространственных впечатлений и их наложение друг на друга, создающее определенный рисунок и структуру, могут стать важным элементом проектирования.

Переведение пространства функционального в художественное (основанное на закономерностях восприятия) определяет понятие - гармонизация. Таким образом, гармонизация диктуется объективной необходимостью человеческого восприятия.

Психологи уже давно обратили внимание на стремление глаза и мозга упорядочить воспринимаемый мир. Это желание, по их мнению, обусловлено внутренней потребностью человека упростить сложное, упорядочить хаотичное, видеть прямоугольным - непрямоугольное.

В поисках порядка человеческое восприятие идет двумя путями - разрушая или достраивая. В сложной форме восприятие избирает, прежде

всего, основные линии. При восприятии элементарной формы с недостаточной информацией сознание стремится к ее развитию и получению завершенного образа. Геометрическая упорядоченность построек XX века является прямым следствием индустриализации строительства. Единая модульная система является обязательной для планировочных и конструктивных элементов, для строительных изделий и оборудования различных видов зданий.

Хорошо известно, что на параметры внутреннего пространства все большее воздействие оказывают планировочные нормы. Однако координация четко фиксированных конструктивных, технологических и функциональных параметров не может привести к созданию совершенного пространства. Необходима художественная корректировка пространства в пределах, допускаемых системой модулей, планировочных и других норм.

Современный человек обладает широким культурным горизонтом, развитым эстетическим восприятием. Такое восприятие не нуждается в канонах, ему необходима работа. Вот почему оно требует новизны, новых кодов художественного языка. Удовлетворить требования такого восприятия можно также закономерным нарушением привычных правил.

Вместе с тем эстетическая упорядоченность необходима. Если ее не будет, пространство может стать невозможным для прочтения. Особое значение в гармонизации ансамбля внутреннего пространства приобретает отношение к интерьеру как к динамической целостности, воспринимаемой во времени.

Динамическая целостность интерьера, прежде всего, требует разнообразия своих элементов. Разнообразие элементов делает композицию информативно насыщенной, что обеспечивает длительное сохранение активности воспринимающих систем.

В самом деле, если в пространственной структуре интерьера нет разнообразия — перманентность движения будет столь же монотонной и неинтересной, как и движение по автомобильной дороге без изменения пейзажа. Простое примыкание одного помещения к другому, обусловленное лишь функциональной логикой их взаимосвязи, не решает задач

художественной композиции. Необходима реакция одного помещения на другое. Только она может привести к их крепкой художественной связи. Помещения могут взаимодействовать друг с другом в результате контрастов размеров и формы, плавных либо внезапных измененийю.

Велика роль в этом отношении и ритмических пространственных последовательностей. Пространство может расчленяться на отдельные формы, закономерное повторение, нарастание или убывание которых служат композиционной связью. В создании динамической целостности интерьера особое значение приобретает сочетание противоположных свойств. К сожалению, изучение архитектурных форм как статических привело к их искусственному ограничению.

Важной парой противоположных свойств, формирующих динамическую целостность интерьера, служит обособленность отдельных пространств и их слияние. Жесткое, характерное для классицизма, расчленение пространств или «текущее» пространство, унаследованное от барокко и исключаящее обособление, взятые отдельно, как правило, не дают положительных результатов. Интерьеру как художественной целостности необходимо и то и другое.

Другой важной парой противоположных свойств является открытость внутреннего пространства и его закрытость. Как целостность, интерьер должен обладать оправой, отграничивающей его от внешней среды. Дематериализация архитектуры, замена стен широким стеклом, почти полное стирание границ между внутренним и внешним пространством нанесли ущерб интерьеру как крову. Его мир, слившись с миром внешним, утратил свои традиционные ценности.

Для изображения архитектурного пространства используются современные, динамично развивающиеся программные средства для профессионального проектирования и дизайна зданий, помещений, квартир, включая внутреннюю обстановку и окружающую среду (ArchiCad, ArCon). Функции кинокамеры решают почти все проблемы, связанные с четвертым измерением. «Проехавшись» по проекту и снимая его с помощью кинокамеры, можно получить почти полное представление о пространстве.

Метафорические выражения: пространство «течет», «сжато», «статично», «динамично», «вибрирует», «пульсирует», - имеют глубокий смысл. Они отражают интуитивный уровень оценки зрительных связей пространства и конструкции.

Задача дизайнера - «очеловечить» функциональные возможности новых конструкций, перевести их на язык восприятия. Вот почему закономерности зрительного восприятия должны стать фактором, корректирующим геометрию пространства и конструкции. Пространствообразующими возможностями конструкций следует считать не только их функциональные свойства, но и то зрительное взаимодействие их с пространством, которое определяет динамические качества последнего.

М. А. Тимофеева

Создание концепции творческой работы

Творчество в любом виде деятельности способствует приобщению человека к материальной культуре общества, опирается на созидательные процессы, возвышает и облагораживает личность. Наиболее эффективно художественные потребности и способность эмоционально воспринимать окружающую действительность, ценить прекрасное развиваются в области изобразительного и декоративного искусства. Декоративное искусство, как отражение исторического и культурного наследия народа, активно влияет на формирование личности, вкуса, воспитывает любовь к Родине, служит благодатной почвой для фантазии - источника творческих замыслов профессионального искусства.

«Я» художника — его мировоззрение, его стиль неповторимы; то, что характерно для одного, для другого может быть совершенно чуждым и