

Понятие «художественный синтез» в дизайне города

Евстратова Т.А.¹, Михайлов С.М.¹

¹ Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
 г. Казань, Российская Федерация

Аннотация. В условиях постиндустриального общества развиваются новые формы художественного синтеза в дизайне города, в которых органично соединяются несколько видов искусств (пространственные, временные и пространственно-временные) в единое художественное целое. Целью статьи является изучение художественного синтеза в дизайне города. В результате выполненного исследования раскрывается понятие художественного синтеза как взаимодействия архитектуры и искусств на базе дизайна в условиях пространственной организации города в виде многоуровневой системы.

Ключевые слова: архитектурно-художественный синтез, художественный синтез, дизайн города

Для цитирования: Евстратова Т.А., Михайлов С.М. Понятие «художественный синтез» в дизайне города // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2024, 1 (4), с. 99-106

The concept of «artistic synthesis» in city design

Evstratova T.A.¹, Mikhailov S.M.¹

¹Kazan State University of Architecture and Engineering,
 Kazan, Russian Federation

Abstract. In the conditions of a post-industrial society, new forms of artistic synthesis in city design are developing, in which several kinds of arts (spatial, temporal and spatio-temporal) are organically combined into a single artistic whole. The purpose of the article is to study the artistic synthesis in the design of the city. As a result of the performed research, the concept of "artistic synthesis" is revealed as the interaction of architecture and art based on design in the conditions of the spatial organization of the city in the form of a multilevel system.

Keywords: architectural and artistic synthesis, artistic synthesis in city design, artistic synthesis

For citation: Evstratova T.A., Mikhailov S.M. The concept of «artistic synthesis» in city design// Architecture. Restoration. Design. Urban science, 2024, 1 (4), p. 99-106

1. Введение

Синтез в переводе с греческого означает «соединение», «сочетание», «составление». Также под синтезом понимают научный метод, обозначающий процесс, который объединяет знания из разных областей для создания новых идей и решений [1]. Значение понятия «синтез» заключается в объединении и обобщении различных элементов в единое целое, которое происходит в процессе творческой деятельности человека (духовной и материальной). Синтез рассматривается во многих отраслях научной деятельности. Например, в античной геометрии термин «синтез» относится к доказательству теорем на основе найденных предпосылок (Платон, Евклид) [2]. Во второй половине XIX в. понятие «синтез» вводится в

научный оборот, в первую очередь, в социально-гуманитарных науках. В философии синтез представляет собой последовательный процесс логического вывода, того, что должно быть доказано из уже доказанных утверждений [3]. В психологии под термином «синтез» подразумевают один из ключевых механизмов мыслительного процесса, способствующий формированию целостного восприятия [4].

Синтез в искусстве заключается в органичном соединении произведений нескольких видов искусств (пространственных, временных и пространственно-временных) в единое художественное целое, которое эстетически организует духовную и материальную среды существования человека. Синтез искусств зародился еще в доантичные времена как ответ на разделение искусства на отдельные виды [5]. Это стало закономерным результатом усложнения общественной практики человека – художественного восприятия мира и разнообразия эстетической реальности. Представители Йенской школы (Немецкие романтики XIX в.) стали родоначальниками теории синтеза в современном его понимании [6]. Под синтезом искусств они подразумевали слияние двух и более видов искусства в новый вид. Вагнер Р. впервые в своих трудах дает определение равноправному единению искусств в единое целое – «Gesamtkunstwerk», в котором идея синтеза искусств включает синестетическое (чувственное) восприятие художественного произведения. Современник Вагнера – Бодлер Ш. – предложил свою концепцию «единства красок и мелодий», включая литературу, которая нашла свое отражение в его знаменитом сонете «Соответствия». Он проводит прямую зависимость между разными оттенками цвета и ощущениями и приводит цитату из Гофмана: «я нахожу известное соответствие между цветами, звуками и запахами» [7]. Позже идея синтеза в искусстве была поддержана Скрябиным А.Н. (цвет в музыке: изобразительное во временном) и Кандинским В.В. (музыка в живописи: временное в изобразительном). Скрябин стал первым в истории мировой музыкальной культуры, кто совместил в одном произведении звук, цвет и свет для того, чтобы увеличить эмоционально-психологическое воздействие на слушателя-зрителя. Тот же принцип использует Кандинский В.В., только вместо музыки он, как художник, отталкивается от цвета и формы [8]. Кандинский в своих трудах писал, что «внутренняя идентичность выразительных средств отдельных искусств, в конце концов обнаруживаемая, стала почвой, на которой попытались голос одного искусства поддержать идентичным ему голосом другого, усилить его и таким образом достигнуть удивительного мощного воздействия» [9]. Синтез в искусстве также проявился во взаимодействии изобразительного и пространственно-временного искусств. Например, русский балет Дягилева был тесно связан с живописью начала XX в., что позволило ему стать не только танцевальным, но и визуальным шедевром.

Целью статьи является изучение художественного синтеза в дизайне города.

2. Методы

В процессе исследования были проанализированы статьи российских авторов в области художественного синтеза (историко-культурологический метод), что позволило раскрыть понятие «художественный синтез».

3. Результаты и обсуждение

Под архитектурно-художественным синтезом отечественные исследователи понимают взаимосвязь двух и более видов художественного творчества (графики, скульптуры, живописи, а также монументального и декоративного искусства), как правило, на основе архитектуры, в результате которого создается новое художественное произведение более высокого уровня, обладающее такой выразительностью, которой не обладало ни одно из взаимодействующих произведений в отдельности (Макаров К.А., Мурина Е.Б., Аркин Д.Е., Миронов А.М. и др.)¹ [10]. Архитектурное произведение достигает максимальной целостности, когда создается через многомерный синтез, включающий авторскую концепцию и социальные потребности, функциональные и художественные элементы, конструктивную и технологическую реальности, а также дух места и ощущение времени [11]. Тема стремления к единству между архитектурой и искусством наиболее ярко раскрывается через идею синтеза, глубоко укоренившуюся в истории культуры. Исследователи начали детально изучать вопрос синтеза архитектуры и пластических и изобразительных искусств в XX в. В этот период в научный оборот было введено более конкретное понятие – «архитектурно-художественный синтез». Начиная с древних цивилизаций Греции и Рима, архитектурно-художественный синтез играл ключевую роль в обществе, воплощая основные стремления, представления и верования, характерные для определенной эпохи на разных этапах развития [12]. В таком синтезе, как считает теоретик архитектуры Степанов Г.П., происходит «нерасторжимое единство живописи, скульптуры и архитектуры, при значительном удельном весе архитектуры – активное средство формирования реальной пространственной среды» [13]. К концу XX в. постепенно исчезает явно выраженное в архитектурно-художественном синтезе доминирование архитектуры. Так, Швидковский О.А. рассуждает о том, что «современное направление в развитии архитектуры значительно расширило возможности и самостоятельность скульптуры, живописи и других видов искусства в процессе их взаимодействия». Швидковский также упоминает исследования теоретика искусства Фаворского В.А., который пишет: «чтобы был синтез, живопись должна полноправно участвовать в архитектуре, она должна входить в нее существенно и самостоятельно, тогда синтез будет многоголосый» [14].

Художественный синтез рассматривается как сложное многоаспектное явление, представляющее органически взаимосвязанное единство двух и более видов искусств, в первую очередь, на основе дизайна города, новых видов

¹ <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85609/93-103.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

искусств (с применением современных технологий), пластических, изобразительных искусств, архитектуры, а также временных и пространственно-временных искусств, в результате которого возникает качественно новое произведение, находящее проявление на различных уровнях пространственной организации города и обладающее композиционной и художественной выразительностью. Развитие дизайна определило новый этап в теории синтеза искусств. В XXI в. в процессе художественного взаимодействия все больше участвует дизайн в различных его проявлениях, включая современные виды пластических и изобразительных искусств, в то время как роль архитектуры уменьшается. Все это способствует обогащению классификации форм художественного синтеза [15]. В качестве примера можно привести работы бюро «TeamLab», которые расширяют представления об искусстве с помощью интерактивности и изучают отношение между искусством и зрителем (рис.1-1). Появление форм художественного синтеза, развивающихся на основе технологических возможностей постиндустриального общества (проекторные, LED-технологии и др.), привело к качественным изменениям в организации, окружающей человека, предметно-пространственной среды города. Среди участников художественного синтеза в дизайне города можно выделить net-art, видео-арт, виртуальное и интерактивное искусства, цифровое искусство (digital-art), гибридное искусство и др. Такие технологические возможности, как компьютерная графика, анимация, светопроекции, медиафасады и LED-установки, значительно расширили традиционную палитру материалов и технологий, благодаря которым возможна реализация большинства форм художественного синтеза. Новые виды искусства привнесли в городские пространства такие явления как дематериализация предметов, сюжетная инвариантность, дихотомичность, а также дополненная (AR) и виртуальная (VR) реальности, которые создают эффект «нереальности» существующей действительности. Такое художественное взаимодействие дизайна и современного искусства на основе новых информационных возможностей задает вектор возможной виртуализации городской среды. Например, цифровое искусство в художественном синтезе воплощается не только как поверхностные изображения и проекции на предметных и архитектурных формах, но и как объемно-пространственные объекты и даже как часть проектирования, что производит определенное влияние на художественно-эстетическое восприятие среды у человека.

Художественный синтез обладает многокомпонентностью, проявляющейся в виде участвующих в этом взаимодействии видов искусств. Примером такого многокомпонентного художественного синтеза являются музыкальные светопроекционные шоу фонтанов, включающие в себя элементы дизайна города, световое искусство, саунд-арт и оптическое искусство (рис.1-2). Они создают комфортную среду в городских пространствах, становясь акцентными элементами дизайна городских ансамблей и придают эстетическую выразительность городской среде. Сочетание движущейся воды с освещением и му-

зыкай стало одним из инструментов для создания художественно-образных решений в дизайне современного города. Другими яркими примерами проявления художественного синтеза в дизайне города можно считать 3D-мэппинг или видео-мэппинг и фестивали света – формы, которые также подразумевают появление 3D-проекций, но в более широком формате (рис.1-3) [16]. Также художественное взаимодействие осуществляется на различных уровнях пространственной организации города: от предметных форм и отдельных архитектурных объемов до городских пространств, пешеходных улиц, площадей, набережных и градостроительных ансамблей² [17].

Рис.1. Художественный синтез в дизайне современного города.

1 - Eggs Lights Garden, TeamLab, Сингапур, 2019 г. (Источник:

<https://www.worldtipsmagazine.com/2020/01/31/teamlab-to-bring-7-immersive-light-shows-to-singapores-gardens-by-the-bay/>). 2 - Музыкальное свето-проекционное шоу фонтанов, г.

Екатеринбург, 2013 г. (Источник: https://dzen.ru/a/ZdJe5DfL-DM4y_9g). 3 - Фестиваль света в Лионе, 2011 г. (Источник: <https://www.lyoncapitale.fr/actualite/fete-des-lumieres-2011-ce-que-on-pourra-voir?noamp=mobile>)

Художественный синтез на уровне градостроительных ансамблей представляется для изучения наиболее редким и кратковременным явлением, с определенной периодичностью, формы которого объединены определенной смысловой задумкой. Способом украсить город к значимым событиям, а также

² <https://d-and-t.ru/files/journal/96.pdf>

примером такого масштабного проявления художественного синтеза являются международные фестивали цифрового искусства в России, такие как: «НУР» (г. Казань), «INTERVALS» (г. Нижний Новгород), «Территория будущего» (г. Москва). Различные инсталляции, мэппинг-шоу и др. формы на основе цифрового искусства, интегрированные в городскую среду, становятся ее частью, делая пространство более инновационным.

Уже сейчас можно утверждать, что с каждым годом увеличивается число различных видов искусств и направлений дизайнерской деятельности и, вместе с тем, расширяется палитра средств художественного взаимодействия. Благодаря этому классификация форм проявления художественного синтеза постоянно пополняется и становится значительно шире на каждом из уровней вышеупомянутой иерархической системы. Эти формы художественного синтеза формируют новый подход в организации предметно-пространственной среды современного города.

4. Заключение

Художественный синтез рассматривается как сложное многоаспектное явление, представляющее органически взаимосвязанное единство двух и более видов искусств, в первую очередь, на основе дизайна, а также архитектуры, в результате которого возникает качественно новое произведение³, находящее проявление на различных уровнях пространственной организации города и обладающее композиционной и художественной выразительностью. В этом синтезе принимают участие как традиционные формы пластических и изобразительных искусств, так и их новые формы, включая временные и пространственно-временные искусства. Развитие художественного синтеза в дизайне города отражает современные тенденции информационного общества с использованием таких новых технологий как светопроекционные, LED-технологии, цифровое и кинетическое искусства.

Список литературы

1. Саттарова Ф.Ф. Категориальный аспект проблемы синтеза научного знания // Актуальные вопросы современной науки. – 2010. – № 16. – С. 272-280. – EDN RDFHCP.
2. Левин Г.Д. Гносеологическое исследование геометрического (по происхождению) метода анализа и синтеза // Философская мысль. – 2020. – № 12. – С. 1-14. – DOI 10.25136/2409-8728.2020.12.34503. – EDN GVDZER.
3. Левин Г.Д. Классическая теория анализа и синтеза // Философия науки и техники. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 103-115. – DOI 10.21146/2413-9084-2020-25-2-103-115. – EDN TMQEOB.
4. Левичев О.Ф. Категория синтеза как аспект метанаучности современной педагогической мысли // Портал научно-практических публикаций. – 2013. – С. 226–230.

³ <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85609/93-103.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

5. Кулененок В. В. Синтез искусств – основа построения целостно-структурированной среды: история и современные тенденции // Искусство и культура. – 2011. – № 3(3). – С. 52-64. – EDN SMXRAT.
6. Адыгезалова М.Н.Г. Синтез: к истории и литературно-философским контекстам понятия // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. – 2020. – Т. 6, № 1. – С. 66-73. – DOI 10.18413/2408-932X-2020-6-1-0-7. – EDN RZXVOO.
7. Бодлер Ш. Об искусстве. – М.: Искусство, 1986. – 422 с.
8. Хренов Н.А. Синтез искусств как синтез культур в художественном авангарде // Человек. Культура. Образование. – 2018. – № 3(29). – С. 137-159. – EDN YXTPAL.
9. Пышновская, З. С. "Синий всадник"*// Дом Бурганова. Пространство культуры. – 2012. – № 1. – С. 34-44. – EDN OUNZQH.
10. Эсманович Э.Ю., Камейко К.С., Потаев Г.А. Синтез искусств в городах 21 века. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85609/93-103.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ysclid=ljre4bt888197139743> (дата обращения: 25.04.2024).
11. Дущев М.В. Город как пространство архитектурно-художественного синтеза // Academia. Архитектура и строительство. – 2012. – № 1. – С. 28-37. – EDN PYDUQV.
12. Гулая М.С. Вопросы архитектурно-художественного синтеза // Инновационная наука. – 2016. – № 11-3. – С. 140-142. – EDN WZUPRZ.
13. Степанов Г.П. Синтез искусств - Ленинград: О-во "Знание" РСФСР. Ленингр. организация, 1976. – 32 с.
14. Швидковский О.А. Гармония взаимодействия: Архитектура и монументальное искусство. – Москва: Стройиздат, 1984. – 280 с.
15. Евстратова Т.А., Кулеева Л.М., Куприянов В.Н., Малахов С.А., Михайлов С.М. Современные тенденции в области художественного синтеза в архитектуре и дизайне города // Известия КГАСУ. – 2023. – № 2 (64).
16. Михайлов С.М., Хафизов Р.Р. Суперграфический подход в дизайне города. Основные этапы становления и развития // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2023. – № 2(64). – С. 101-112. – DOI 10.52409/20731523_2023_2_101. – EDN XQBZOK.
17. Михайлов С.М., Михайлова А.С. Дизайн города в историческом аспекте // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. – № 9(128). – С. 4-8. – EDN PATITD.

References

1. Sattarova F.F. Categorical aspect of the problem of synthesis of scientific knowledge // Current issues of modern science. – 2010. – No. 16. – P. 272-280. – EDN RDFHCP.

2. Levin G.D. Epistemological study of the geometric (by origin) method of analysis and synthesis // Philosophical thought. - 2020. – No. 12. – P. 1-14. – DOI 10.25136/2409-8728.2020.12.34503. – EDN GVDZER.
3. Levin G.D. Classical theory of analysis and synthesis // Philosophy of Science and technology. – 2020. – Vol. 25, No. 2. – P. 103-115. – DOI 10.21146/2413-9084-2020-25-2-103-115. – EDN TMQEOB.
4. Levichev O.F. The category of synthesis as an aspect of meta-science of modern pedagogical thought // Portal of scientific and practical publications. – 2013. – P. 226-230.
5. Kulenenok V. V. Synthesis of arts – the basis for building a holistically structured environment: history and modern trends // Art and Culture. – 2011. – № 3(3). – P. 52-64. – EDN SMXRAT.
6. Adygezalova M.N.G. Synthesis: towards the history and literary and philosophical contexts of the concept // The scientific result. Social and humanitarian studies. – 2020. – Vol. 6, No. 1. – P. 66-73. – DOI 10.18413/2408-932X-2020-6-1-0-7. – EDN RZXVOO.
7. Baudelaire Sh. About art. – Moscow: Iskusstvo, 1986 – 422 p.
8. Khrenov N.A. Synthesis of arts as a synthesis of cultures in the artistic avant-garde // Man. Culture. Education. – 2018. – № 3(29). – P. 137-159. – EDN YXTPAL.
9. Pyshnovskaya Z. S. "The Blue Horseman"* // Burganov's house. The space of culture. – 2012. – No. 1. – P. 34-44. – EDN OUHZQH.
10. Esmanovich E. Yu., Kameyko K.S., Potaev G.A. Synthesis of arts in cities of the 21st century. [electronic resource]. – URL: <https://rep.bntu.by/bitstream/handle/data/85609/93-103.pdf?sequence=1&isAllowed=y&ysclid=ljre4bt888197139743> (date of application: 04.25.2024)
11. Dutsev M.V. The city as a space of architectural and artistic synthesis // Academia. Architecture and Construction. – 2012. – No. 1. – P. 28-37. – EDN PYDUQV.
12. Gulaya M.S. Issues of architectural and artistic synthesis // Innovative science. – 2016. – No. 11-3. – P. 140-142. – EDN WZUPRZ.
13. Stepanov G.P. Synthesis of arts - Leningrad: The «Knowledge» of the RSFSR. Leningr. organization, 1976. – 32 p.
14. Shvidkovsky O.A. Harmony of interaction: Architecture and monumental art. – Moscow: Stroyizdat, 1984. – 280 p.
15. Evstratova T.A., Kuleeva L.M., Kupriyanov V.N., Malakhov S.A., Mikhailov S.M. Modern trends in the field of artistic synthesis in architecture and design of the city // News KSUAE. – 2023. – № 2 (64).
16. Mikhailov S.M., Hafizov R.R. Supergraphic approach in the design of the city. The main stages of formation and development // News KSUAE. – 2023. – № 2(64). – P. 101-112. – DOI 10.52409/20731523_2023_2_101. – EDN XQBZOK.
17. Mikhailov S.M., Mikhailova A.S. City design in a historical aspect // Bulletin of the Orenburg State University. – 2011. – № 9(128). – P. 4-8. – EDN PATITD.