

ИБРАЕВ М.Е., АСАНБАЕВА А.Ж.

¹КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика

IBRAEV M.E., ASANBAEVA A. J.

¹KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic

imirzhan89@gmail.com asasilek15@gmail.com

**ВЗАИМОСВЯЗИ И ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОМПОЗИЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА**

**INTERRELATIONSHIPS AND INFLUENCE OF COMPOSITIONAL ELEMENTS OF
DECORATIVE AND APPLIED ART ON THE FORMATION OF THE COMPOSITION
OF ARCHITECTURAL CREATIVITY**

Макалада коомдун керектөөлөрү менен азыркы абалынын ортосундагы карама-каршылыктардын туруктуу өсүү жана композициянын табиятын өзү кароого түртмөлөгөн, мейкиндик чөйрөсүнүн өнүгүү маселелери каралды. Адамдардын айлана-чөйрөгө мамилеси менен келип чыгуучу өз ара байланыштар учурдун маанилүү проблемасын калыптандырат. Антропогендик факторлордун дайыма өсүшү жаратылыш кубатына таасирин тийгизет, анын кесепетинен табигый чөйрө өзгөрөт, көп кылымдар бою калыптанган жашоонун ыкмасы өзгөрүп турат жана анын тең салмактуулугун бузат.

Өзөк сөздөр: *декоративдик-колдонмо искусствосу, архитектуралык композиция, өнүгүү тенденциялары, композициялык элементтер, заманбап мамиле, эл аралык маданияттардын өз ара аракеттенүүсү.*

В статье проведен обзор и анализ практических примеров применения художественно-композиционных построений декоративно-прикладного искусства в современном архитектурном творчестве. Рассмотрены проблемы постоянного нарастания противоречий между потребностями общества и современного состояния, и развития пространственной среды, которое наталкивает на рассмотрение самой сущности природы композиции. Взаимосвязи, возникающие отношением людей к окружающей среде, формируют важнейшую проблему современности. Постоянный рост антропогенных факторов воздействуют на природные явления, вследствие чего изменяется естественная среда, постоянно меняется способ существования, формировавшийся на протяжении многих столетий и нарушает его равновесие.

Ключевые слова: *декоративно-прикладное искусство, архитектурная композиция, тенденции развития, композиционные элементы, современный подход, межкультурные взаимодействия.*

This article deals with the problems of the constant increase of contradictions between the needs of society and the current state, and the development of the spatial environment, which prompts consideration of the very essence of the nature of the composition. The interrelations arising from people's attitude to the environment form the most important problem of our time. The constant growth of anthropogenic factors affect natural phenomena, as a result of which the natural environment is changing, the way of existence that has been formed for many centuries is constantly changing and disrupts its balance.

Key words: *decorative and applied art, architectural composition, development trends, compositional elements, modern approach, intercultural interactions.*

Современный подход к оценке средовых факторов в архитектуре и градостроительстве, архитектурных и градостроительных объектов в зависимости от окружающей среды становится необходимым фактором для решения профессиональных задач организации пространственной среды жизнедеятельности человека. Тенденции развития архитектуры и градостроительства в контексте мировоззренческой культуры человека становится вариантом метода научного исследования комплексного анализа процесса проектирования с использованием специфических аспектов разнообразных культур и межкультурных взаимодействий. Объективной основой гармонии в живой природе и архитектуре является взаимодействие функции и формы, что дает представление о взаимодействии окружающей среды и архитектурных и градостроительных объектов. Проблема функции и формы в утилитарном плане в архитектуре заключается в том, чтобы найти такое соответствие формы (технических средств формообразования), которое бы наиболее полно обеспечивало функционирование архитектурного объекта, т.е. удовлетворение определенных социальных потребностей человека.

Выразительность и своеобразие застройки архитектурных и градостроительных объектов зависит от профессионального мастерства архитектора проектировщика, в свою очередь мастерство зодчего оценивается умением владеть приемами композиции. Для гармоничного построения пространственной организации человеческой жизнедеятельности, необходим творческий поиск выразительных архитектурных форм, закрепленное практическим функциональным назначением и художественно-смысловым содержанием. Закономерность современности в потребности организации физических и визуальных связей между пространством, формой и декоративно-прикладным искусством (ДПИ), наталкивает на выявление генезиса явления композиционной основы в архитектуре и градостроительстве.

С древних времен архитектурная традиция кыргызского народа было тесно связано с его художественным ремеслом и сложило в итоге сложную культурную среду. Культурная традиция является не только сохранением и передачей ценностей, но и наследием культурных связей, которая переходит от старого к новому и активно взаимодействует в нем. В культурологии под традицией понимается способ осуществления преемственности, в котором интегрируются тенденции творческой деятельности прошлого, имеющие значение для современного развития.

В своих работах М. Жумагулов уделяет особое место и рассматривает «связь» как категорию диалектики и анализирует ее роль деятельности, подвергая анализу проблему взаимосвязей человека (общества) с естественной природной средой в контексте принципа деятельности. Изучая социально-природные явления выходит к причинно-следственным связям экологической проблемы, основанной на социокультурных детерминантах. Обыденное практическое познание кыргызов в повседневной жизнедеятельности, наполнило знание о природе и окружающей действительности. Первичная информация об окружающем мире повлияло на становление ряда особенностей традиции, мифологического мировоззрения и знания. Осваивая таинственные силы и закономерности природы, применяя их в повседневно-практическом миропонимании, зарождалось жизненная философия, связанная с освоением особенностей окружающей природной среды.

В процессе изменения связей человека и окружающей среды, происходит технологическая эволюция и оптимизация формы предмета декоративно-прикладного искусства, начиная от формы наконечника стрелы до архитектурных свойств сооружения. В таком ракурсе исследования декоративно-прикладное искусство становится не только материальной средой, а некой частью природы предметного и архитектурного пространства. Необходимость передачи образов и формы трансформируются в различные методы и атрибуты искусства, сохраняя художественно-

образные особенности, комбинации, пластики, построения, средства и связи. Декоративно-прикладное искусство являясь основой материально-технологического обеспечения, берет на себя задачи целостности предмета, его утилитарного и эстетического назначения, и становится синтезом взаимосвязи формы и декора. Таким же образом ДПИ имеет возможность определенного влияния на другие виды искусств, т.к. законы композиции, стилизации, формообразования присутствуют и применяются абсолютно во всех сферах художественных задач.

Декоративно-прикладное искусство содержит в себе обширный социальный и мировоззренческий контекст, включает в себя традиции народного зодчества, искусства, ансамбли народной одежды и архитектуры, орудия труда, изделия кустарного производства, средства передвижения и др. Имеет общие традиции оформления с архитектурной композицией, которая в первую очередь обращена к человеку и только после к проблемам эстетизации пространственной среды. Развитие национальных традиций кыргызов с художественно-эстетическими принципами в декоративно-прикладном искусстве дало толчок развитию функционально-пространственных истоков архитектуры и градостроительства Кыргызстана.

Композиция в декоративно-прикладном искусстве является специфичной творческой деятельностью, направленной на создание конечной формы, которая отличается четкой функциональной обусловленностью и особой художественной выразительностью. Форма, выступающая предметом в композиционно-художественном образовании декоративно-прикладного искусства, четко раскрывает художественные свойства включенных элементов и эффективность используемых в ней различных композиционных средств и приемов гармонизации. В построении четкой композиции в декоративно-прикладном искусстве кыргызов, определяющим моментом является рациональная обоснованность применяемых объективных закономерностей художественного формообразования, с раскрытием глубокого образного характера своеобразия дизайн-формы.

Вкусовые факторы, заинтересованное отношение, следование принципам гармонизации и преемственности мастеров и рукодельниц, является важнейшей стороной композиционно-художественной разработки изделия. Утонченное и чуткое восприятие и видение всех мельчайших цветовых сочетаний гармонии живой природы позволило мастерицам овладеть декоративным чутьем, пониманием силуэта и пропорций, их интенсивное чувственное восприятие и самоотдача в созерцании предмета, словно маленький ребенок погружается и сливается всеми своими чувствами в создаваемый им свой кусочек мира. Такие моменты – это чистый чувственный опыт. Создаваемая ими композиционная схема дизайн-формы содержит сильный визуальный эффект, что в свою очередь приводит к улучшенному повествовательному и художественному компоненту их произведения. Процесс организации тесно взаимосвязывается с конкретной человеческой эмоцией и тем самым образ элемента становится понятным во все времена. Рассматривая в этом ракурсе, можно легко понять, что задачей мастериц дизайнеров состоит не только в создании декоративного элемента, но и в ее осмыслении и компоновке деталей таким образом, чтобы пользователь или обыватель как можно лучше воспринимал наложенную смысловую нагрузку. Так, декоративно-прикладное искусство в их исполнении по своему содержанию наделено мифологическим вымыслом и реалистичным по содержанию, рационально обоснованным и соразмерным человеку.

С развитием общества в современную эпоху глобализации, национальные культурные барьеры частично рухнули, поэтому в современном мире остро стоит проблема национальной самоидентификации, что относится не только к социально-политической сфере, искусству, литературе, языку, но и к архитектурной среде. Как отмечает Булатов М.С. орнаментальное искусство в средневековье получило пик своего развития в архитектуре развитых стран того времени наравне с монументальной живописью и скульптурой [1]. Здесь необходимо отметить, что исследование и изучение

орнаментальных композиций необходимо проводить вне места и времени, а также в единую составную единого стиля. Важную позицию занимает исследование геометрического орнамента Средней Азии Г.И. Гаганова, целью которого было разработка предложений по их применению в архитектурно-художественной практике [2]. В свою очередь Кыргызстан имеет на своей территории многочисленные памятники культуры, которые представляют собой огромную ценность для истории, науки, архитектуры и художественного творчества. На основе исследования Иманкулова Дж.Дж. можно проследить все типологические характеристики монументального зодчества X-XII вв. на территории республики, их закономерности и эволюцию становления архитектурно-художественных особенностей [3]. Данное культурно-архитектурное наследие приобретает актуальность при определении дальнейшего формирования самобытной культуры в эру глобализма. Как отмечает Воличенко О.В. именно в этот период был экономический бум и расцвет культурного наследия [4]. Оставленное наследие в области архитектуры и градостроительства, технологии строительства, локальные школы по декору не используются в полной мере.

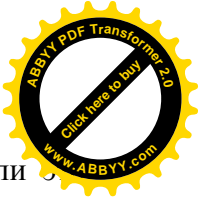
Чем больше идет тенденция глобализации, тем сильнее у людей происходит тяга к своим корням. Поэтому, в разных сферах деятельности, на территории Кыргызстана встречаются различные архитектурные замыслы и колоритное решение основанных исключительно на использовании национальных черт и образных ассоциаций характерных для кыргызской традиции во всех его проявлениях: в быту, в одежде, в обычаях, в фольклоре и т.д. Но, теория построения и применения орнаментов нуждается в систематизации и анализе по отдельным группам, т.к. встречающиеся материалы чаще имеют узкоприкладной характер.

Анализ теоретического материала показал, что поиск новых методик композиционной основы в архитектуре и градостроительстве не приводит к единой системе подготовки архитекторов в высшей школе. Материалы разных исследователей и теоретиков показывают такие же разные процессы и методы формирования композиции. Если одни предлагают применение метода визуальных иллюзий в архитектурной композиции, другие выявляют роли масштабности, тектоники, динамики, света в архитектурной композиции в соответствии с современной динамической архитектурой. Также неоднозначными являются и методы построения композиции, Дадашева М.М. предлагает организацию композиции методом анализа сомасштабности и атектоники [5], Микаилова М.Н. к основным методам относит пропорции, ритм, контраст, нюанс, симметрию, асимметрию [6]. Заварихин С.П. традиционными средствами построения композиции считает тектонику, ритм, пропорции, модуль, масштаб и масштабность, тождество, нюанс, контраст, симметрию, асимметрию, диссиметрию, статику и динамику [7]. Мелодинский Д.Л. в своих исследованиях огромное внимание уделяет к приемам и проблемам тектоники-атектоники и масштабности-амасштабности [8]. Леденева Г.Л. раскрывает вопрос становления композиции через исторический аспект в контексте классической архитектурной композиции, через модернистскую ментальность, кубизм, футуризм, супрематизм, модернизм – к зеленой архитектуре и архитектурной бионике [9].

Проанализировав позднее разработанные методики композиционных основ, предлагается рассмотреть композиционное видение отечественных проектировщиков, основанное на взаимосвязях и взаимовлиянии ДПИ с архитектурной композицией, которое формирует авторское отношение к идентификации традиционной архитектуры.

Так, в апреле 2016 года пользователь Facebook Бакыт Дегенбаев опубликовал на своей странице фотографии брусчатки и напольной плитки в стиле кыргызских орнаментов и узоров, похожие на кыргызский шырдак. Укладывание такой плитки осуществляется необычным методом – путем складывания узоров по рисункам словно пазл. Появившаяся новинка на рынке отечественных строительных материалов, брусчатка в виде шырдака не оставило равнодушными как пользователей социальных сетей, так и профессиональное сообщество. Положительные отклики любителей этники позволило

производству расширяться и искать новые технологии производства. Является ли шырдаком? Да, это шырдак из камня и бетона с различными вариациями национальных узоров и орнаментов. Это шырдак – таш шырдак.

МП «Бишкекзеленхоз» ежегодно создает узорчатую композицию клумбы у Филармонии из цветов, мраморной крошки и натуральных камней. Композиция из национальных цветочных принтов идеально вписываются на фоне белого мрамора Филармонии. Общий рисунок и композиция плана клумбы так же ассоциируются с атрибутикой характерной в данном случае для национального декоративно-прикладного искусства и представляет собой шырдак.

В 2019 году в Бишкеке на пересечении проспектов Чуй и Манаса с четырех сторон подземных переходов установили декоративное ограждение с элементами национального стиля и оформлены декоративной подсветкой в виде узоров. Как сообщила пресс-служба мэрии все детали изготовлены сотрудниками МП «Тазалык», также пресс-секретарь Жибек Каракеева отметила, что все детали и фигуры являются ручной работой. Эскизы благоустройства данного перекрестка представили МП «Бишкекзеленхоз», где на площадках со всех четырех сторон разбит газон и выполнен орнамент из мраморной крошки. Организованное архитектурное пространство, сформированное из различных материальных структур, не имеет взаимозависимости связей, которое определяло бы его единство целого. Отсутствие общих связей на данном перекрестке повлияло на эстетическое качество среды, т.к. визуально не воспринимаются закономерности формирования. Далее при последовательном ознакомлении с металлическими оградами из орнаментальных фигур, становится ясно его композиционное строение, которое не отвечает эстетическому восприятию и пониманию орнамента. Эмоциональная оценка композиции уменьшается вместе с их масштабом и комплексностью.

Положительным примером формообразования из орнаментальных композиций в контексте присутствия архитектурного творчества можно привести дипломный проект «Исык-Куль базары», дипломант Акмат Чоной, под руководством Молдо Дуйшен, ФПИ. Дипломный проект был выставлен на ежегодный Всесоюзный смотр дипломных проектов архитектурных ВУЗов и факультетов выпуска 1989г. и был удостоен дипломом первой степени с отличием СА СССР. Гармоничное сочетание композиционных и пластических решений было выстроено на основе характерных кыргызских орнаментов. Последовательно проведенная оригинальная творческая концепция и особое чувство трансформации орнамента в градостроительном творчестве получило особый психологический климат. Взаимодействующая цепь ДПИ и градостроительной деятельности становится важным элементом и наиболее полно вписывается в общую композиционную структуру проектного предложения.

Таким образом, в процессе обучения студентов архитектурных специальностей необходимо усложнять и умножать композиционные задачи. Многочисленные правила и закономерности построения композиции должны стать важной целью подготовки специалистов. Целью становится не только успешное выполнение конкретной задачи, но и понимание всех закономерностей композиционно-художественного творчества, тогда и происходит профессиональное и продуктивное обучение. Однако, в процессе учебы выделяются лишь общие правила решения композиционно-художественных задач, так как любое творчество исключает готовых рецептов. В целом такие закономерности определяются выработанным опытом каждого из студентов и здравым смыслом их применения на практике. Важно помнить, что решающим в этом освоении является не механическое использование изучаемых формальных средств, приемов и принципов построения композиции, а формирование и развитие творческой личности.

Этнические традиции кыргызов имеют исключительную жизнеспособность и сохраняют свою актуальность по сей день, трансформируясь и адаптируясь к современным условиям, доказательством тому являются примеры из настоящего исследования. Однако, проблема формообразования построения орнаментальных

композиций выходит от нецелесообразной организации пространства, незакрепленные материальными формами, а также отсутствие архитектуры и архитектора. Эта проблема в свою очередь раскрывает палитру возможностей для подготовки будущих специалистов градостроителей, архитекторов, дизайнеров. Полученные результаты составят основу и станут своего рода фундаментом для широкого применения художественно-композиционных свойств декоративно-прикладного искусства кыргызов в композиции архитектурного творчества и устойчивого тренда в формировании национальной архитектуры. Решение этих проблем приведет к художественной выразительности как отдельных элементов, так и обширных комплексов в которые они складываются.

Список литературы

1. Булатов М.С. Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX-XV вв. [Текст] / М.С. Булатов. - Москва: 1988.
2. Гаганов Г. И. Геометрический орнамент Средней Азии [Текст] / Г.И.Гаганов // Архитектурное наследие. – М.: 1958. – № 11. – С. 181–208.
3. Иманкулов Д.Д. Монументальная архитектура юга Кыргызстана XI-XX в. [Текст] / Д.Д.Иманкулов. – Бишкек: 2005.
4. Воличенко О. В. Архитектурно-художественные достижения караханидской эпохи [Текст] / О. В. Воличенко // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2018. – Т. 18. – № 4. – С. 89-94.
5. Дадашева М.М. Художественный язык архитектуры конца XX - начала XXI века в категориях объемно-пространственной композиции: диссертация ... кандидата архитектуры: 05.23.20 [Текст] / М.М. Дадашева. - [Место защиты: Моск. архитектур. ин-т]. - Москва, 2016. - 190 с.: ил. Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. OD 61 16-18/10.
6. Микаилова М.Н. Основы архитектурной композиции: лекционный курс по предмету [Электронный ресурс] / М.Н. Микаилова. – Баку: 2007. - URL: https://www.studmed.ru/view/lekcii-osnovy-arhitekturnoy-kompozicii_bbddd1bd723.html
7. Заварихин С. П. Архитектура: композиция и форма: учебник для вузов [Текст] / С.П. Заварихин. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 186 с. - (Серия: Авторский учебник).
8. Мелодинский Д.Л. Ритм в архитектурной композиции [Текст] / Д.Л. Мелодинский. - М.: Либроком, 2013. -235 с.
9. Леденева Г.Л. Теория архитектурной композиции: курс лекций [Текст] / Г.Л. Леденева. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. – 80 с.
10. Сасыкеев У.Т. Методика обучения проектирования жилых образований в системе высшего образования [Текст] / У.Т.Сасыкеев // Вестник КГУСТА. – 2020. - №1 (67). – С.57.