

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ

УДК: 72.01
ББК: 85.110

Холодова Людмила Петровна

доктор архитектуры, профессор,
Уральский государственный архитектурно-художественный университет,
Екатеринбург, Россия, e-mail: lph@usaaa.ru

Аннотация

В статье сравниваются две специальности: архитектура и дизайн архитектурной среды. Выясняется их схожесть и различие, причины возникновения дизайна и изменения в профессии архитектора.

Ключевые слова

архитектор, дизайнер, высшее архитектурно-художественное образование, специализации

Введение

Не секрет, что между архитекторами и дизайнерами есть легкий конфликт, недоверие или какая-то нестыковка. Скорее всего, есть зоны недопонимания. Видимо, система ожидания от дизайнеров у архитекторов одна, а от архитекторов у дизайнеров – другая. Посмотрим глазами дизайнера на многоэтажный дом постройки 80-х или 60-х гг. Эти серые чудовища не только не вызывают никаких эстетических эмоций, но и побуждают что-то написать на стенах этих домов или как-то их раскрасить. А дома, выполненные в стиле модерн или классицизм с их специфическими декорами и скульптурами, ни один дизайнер не тронет. Тут очень важно отметить, что архитектор не возьмется переделать фасад многоэтажного дома, выполненный в стиле функционализма. А дизайнер с легкостью нарисует на фасаде клеточки и полоски. Архитектор считает, что это глупая идея, а дизайнер полагает, что оставлять такой безликий дом в городе скучно и преступно. И оба правы.

Постараемся разобраться в причинах нестыковки этих специалистов, которые в равной степени занимаются искусственной средой обитания. Причем акцент сделаем на взаимодействии специальностей «архитектура» и «дизайн архитектурной среды» (в рамках государственного стандарта последний относится к архитектуре).

Рождение дизайна глазами архитектора

Дизайн в переводе с английского означает проектирование. Дизайнер – проектировщик. Когда нас спрашивают, кто Вы по образованию, архитектор говорит, что он архитектор, а дизайнер (т.е. проектировщик) отвечает, что он дизайнер. Казалось бы, логично. Однако, когда человек заявляет, что он проектировщик, то логичен вопрос: проектировщик чего? Отсюда начинается некоторый скепсис.

Уместно напомнить, что определения понятия архитектура тоже нет. Ни один серьезный ученый не будет определять, что такое архитектура. Суть в том, что архитектура создается для человека, а человек перманентно меняется: меняются его мировоззрение, образ жизни, социальный статус, отношение к техногенной среде и т.п. Мне очень нравится высказывание физика. На вопрос, что такое физика, он ответил: физика – это то, чем занимаются физики. Однако каждый знает, что архитектор формирует искусственную



Рис. 1. Доменный цех Липецкого металлургического завода. Источник: Yandex.ru/imagets/search

среду для жизнедеятельности человека. Причем архитектор опирается на знания в области строительства, экономики, строительного производства, социальных практик, художественных предпочтений общества, для которого он проектирует свой объект. Кроме того, существуют различные внутренние концепции архитектурной «моды». Достаточно долго архитекторы опирались на первый глобальный стиль [1], который относится к стилевой архитектуре. Затем, с появлением новых строительных материалов, радикального изменения в художественном творчестве (появление супрематизма и пр.) создается концепция **СОВРЕМЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ**. Стремление навсегда оставить прежнюю стилевую архитектуру породило новый подход к архитектурному творчеству, когда были сформулированы основы архитектурной композиции. Возник второй глобальный стиль [2], отрицающий стилевую архитектуру и преодолевший все препятствия на пути завоевания всего мира. Однако и конструктивизм сейчас называют стилем. Произошла некоторая метаморфоза. Но раз возник второй глобальный стиль, значит, будет и третий, и четвертый... Архитектурная наука развивается уже более пятисот лет. Дизайн совсем молодая специальность.

Дизайн как самостоятельная дисциплина «вышел» из недр технической эстетики. В России были созданы ВНИИТЭ – Всесоюзные научно-исследовательские институты технической эстетики, где эта дисциплина развивалась, обрастала отдельными рубриками (например, эргономика, цветоведение и др.) и никаких посягательств на архитектуру со стороны тех специалистов не было. Отметим два знаковых аспекта на конкретных примерах.

В недрах архитектуры промышленных зданий и сооружений возникла необходимость проектировать здания в тесной взаимосвязи с крупногабаритным, отдельно стоящим инженерным оборудованием. На примере архитектуры доменного цеха это выглядит особенно наглядно. Сначала домны были скрыты в каменном корпусе, потом доменная печь была открыта в своей верхней части, а затем стала самостоятельным сооружением,

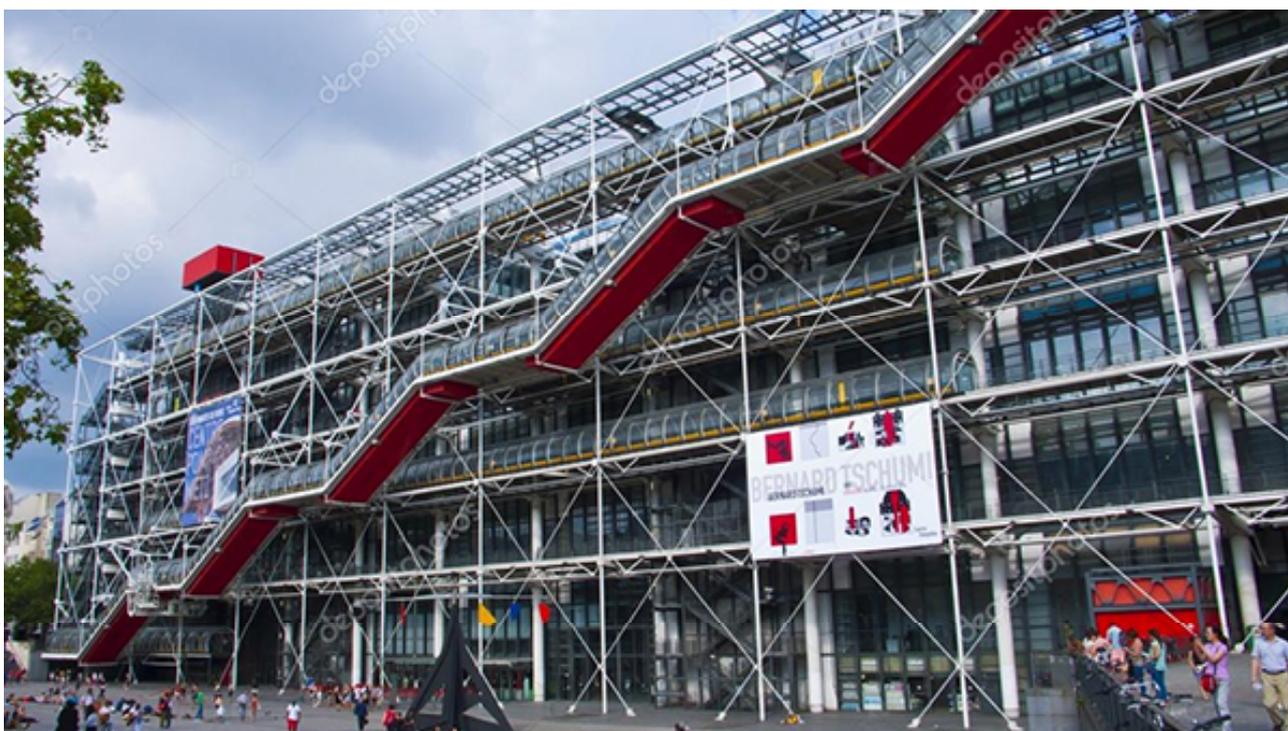


Рис. 2. Центр Помпиду в Париже. Источник: Yandex.ru/imagets/search

примыкающим к корпусу литейного двора. Необходимость гармонизации отдельно стоящего оборудования и здания – новая задача для архитектора. Помощь специалиста в области технической эстетики была жизненно необходима. На рис. 1 показан доменный цех Липецкого металлургического завода, который убедительно показывает роль инженерной инфраструктуры в композиции цеха.

Хочу привести фрагмент текста из автореферата диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры И.А. Касьяненко. Диссертация была защищена в 1985 г. и называлась «Заводы с открытым оборудованием (архитектурное исследование)». Это, конечно, давняя история, но, по меркам существования архитектурной науки, это было совсем недавно. В заключении по диссертационному исследованию написано следующее.

«Необходимо проводить:

- комплексное проектирование заводов с открытым оборудованием с участием различных специалистов, в том числе архитекторов. Архитектор при этом должен активно участвовать в работе таких групп, глубоко изучать характер технологических процессов и постоянно искать наилучшее сочетание функциональных и архитектурных решений;
- включение архитекторов в состав конструкторских бюро, разрабатывающих технологическое оборудование, предназначенное для открытой установки» [3].

Выявилась потребность в специалистах, которые бы умели работать с технической инфраструктурой промышленных зданий. Открытое техническое оборудование появлялось не только на промышленных предприятиях, но и в городской застройке. Архитектор, конечно же, может освоить работу по приведению в гармонию оборудования в виде многочисленных труб, этажерок, кабелей и пр., но он обучен совершенно другому. Возникла потребность в специалистах, которые бы обеспечивали эту работу. Но специалистов по технической эстетике в высшем образовании не было. Возникла специальность «дизайнер». История могла бы развиваться по сценарию, в котором архитекторы бы работали в паре со специалистами по технической эстетике. Например, знаменитый Алваро Аалто всегда работал с архитектором-ландшафтным дизайнером. Минималистические фасады Аалто дополнялись растениями с определенной кроной и

цветом в разные периоды года, цветами и фонтанами. Опыт великолепный.

Можно привести другой впечатляющий пример из архитектуры гражданских зданий. Это всемирно известный центр Помпиду (рис. 2). Союз архитектуры и технической эстетики продемонстрирован в этом произведении искусства не только ярко, но и очень грамотно. Здесь на фасад вынесена инженерная инфраструктура здания, лестницы и галереи. Само здание – стеклянно-зеркальное.

Казалось бы, совершенно определилась новая специальность, которая будет востребована. Этого не произошло, но возникла специальность дизайн архитектурной среды. Известно, что преподаватели вузов должны отвечать за своих выпускников. Должно быть точно определено, чем будет заниматься выпускник, чем будет зарабатывать деньги. К архитектору обратятся заказчики с просьбой спроектировать здание, площадь, парк, беседку, промышленное предприятие, жилой район и др. А кто придет к выпускнику по специальности «дизайн архитектурной среды»? Вот тут возникает путаница. Может ли выпускник с дипломом по специальности «дизайн архитектурной среды» делать все, что угодно? Может, но это будет непрофессионально.

Однако обратимся к известному сайту «Мир вокруг: кто такой дизайнер среды – Учеба.ру», где подробно написано, кто такой дизайнер архитектурной среды и чем он занимается после окончания вуза. Хочу сразу оговориться, что выбор сайта случаен и его, может быть, некорректный текст не так уж важен, суть совершенно в другом.

«Дизайнер архитектурной среды проектирует здания, занимается их внутренним устройством и внешним видом. Это позволяет сделать городскую среду гармоничной, даже если она сочетает в себе массу разных объектов. Такие специалисты должны обладать развитым вкусом, хорошо знать историю архитектуры и понимать, как вписать ту или иную постройку в существующую среду» [4].

Однако известно, что учебный план для архитекторов и дизайнеров архитектурной среды существенно различается. Архитектор осваивает знания не только в области архитектурной композиции, но и в области конструкций, строительного производства, инженерной инфраструктуры зданий, вентиляции и еще много всего, что относится к возведению зданий и других сооружений. Кстати, архитектор несет уголовную ответственность в случае неграмотного решения, приведшего к разрушению объекта. Он обязан знать методы расчетов строительных конструкций из различных материалов, строительную механику, сопромат, материаловедение и пр.

Далее мы читаем про дизайнера. «Выпускники могут не только работать над проектированием объектов городской среды, но и заниматься дизайном интерьеров, ландшафтным дизайном, реставрировать старые постройки, разрабатывать архитектурную подсветку, создавать предметы интерьера и мебель. Также можно остаться в сфере образования» [4].

Новотличие от дизайнера архитектурной среды, у архитекторов имеются специальности, которым учатся семь лет. Это относится к реставраторам и ландшафтикам. Универсализм подготовки снижает его качество, глубину и ответственность. И разрабатывать мебель и подсветку надо только после того, как получил специальные знания. Нельзя качественно подготовить такого специалиста, который декларируется в документах вузов, готовящих таких специалистов.

Польза, прочность, красота

Содержание архитектурной специальности меняется. От витрувианской триады «польза – прочность – красота» давно отказались (правда, не все это осознали). Что касается пользы, то архитектор сейчас сам не разрабатывает перспективный план развития города или отдельной локальной территории, а получает техническое задание. Поэтому польза определена другими специалистами. Прочность отдана в руки конструкторов,

которые имеют множество специализаций. Остается красота. И тут дизайнеры идут на помощь: раскрашивают здания в диагональную полосу, прикрепляют рекламы, делают световые инсталляции и пр.

Задачи, которые выполняет архитектор, за последние десятилетия сильно изменились. Однако кроме архитекторов, которые упустили очень многое, винить никого нельзя. Свято место пусто не бывает. Дизайнеры пришли на помощь. Такую среду, которая появилась в городах в 60-е – 80-е гг., терпеть нельзя. Архитекторы даже перестали заниматься разработкой интерьеров, и подобные заказы ушли к дизайнерам. Если это произошло, значит, были на то причины.

Попробуем разобраться. Вот как трактуется профессия архитектора на сайте МАРХИ: «Архитектор (греч. – основа, происхождение; и лат. tectum – дом, укрытие) – это специалист, который занимается разработкой планов, объемных форм зданий и расчетом их конструкций. Архитекторы формируют облик городов и поселков. Они проектируют жилые дома, промышленные предприятия и объекты социального назначения. Будни профессионалов состоят из расчетов, чертежей, бесед с заказчиками и представителями смежных профессий. Архитектор – это технолог окружающей среды. Основная задача архитектора заключается в разработке новых и оптимизации существующих объемно-планировочных решений окружающей среды, необходимых для нормального функционирования человека».

Совершенно очевидно, что обе профессии декларируют одно и то же. Однако образование у них разное. Отсюда идет некоторое непонимание друг друга.

Но вот что интересно. Если раньше, когда все признавали триаду «польза, прочность, красота», специальность архитектора была универсальна, архитектор обеспечивал все стороны создания архитектурного объекта и назывался зодчим, т.е. строителем, то в настоящее время эта профессия делится на отдельные специализации, на узкие профессии, востребованные временем и требующие специального образования. На сайте МАРХИ мы читаем: «В настоящее время профессия продолжает распадаться на специализации, и в крупных архитектурных бюро одни специалисты осуществляют проработку дизайн-макета, другие заняты планировкой, третьи ориентированы на разработку документации по проекту».

Универсальность исчезает. А дизайнер-архитектор претендует на такую универсальность. Оказывается, что он может проектировать здания, парки, проводить реставрационные работы, быть ландшафтным дизайнером и пр. Но верен ли этот путь, ведь архитектор по этому пути уже прошел.

Вновь обратимся к триаде «польза, прочность, красота». Мы заявили, что она уже «не работает». Однако ее три составляющие для архитектора остались неизменными. С пользой и прочностью мы определились. А вот что происходит с «красотой»? Когда в 60-е гг. XX в. в России была объявлена «война» украшательству, когда здания полностью «оголились», наступила эпоха безликой архитектуры и типовых проектов, красота просто исчезла. И эту нишу пытается заполнить дизайнер, действуя самыми простыми средствами – раскрасить и прикрыть.

Здесь есть два пути. Первый: архитектор и дизайнер работают вместе, добиваясь гармоничной среды обитания, но каждый выполняет свою работу. Для этого надо четко разделить сферы деятельности. Дизайнер-архитектор работает не просто со средой, а средой, заполненной архитектурой, уже созданной, так или иначе. Нужно разработать новую методику такой работы. Второй: архитектор выполняет техническую работу по разработке документации, функциональной схеме, определению конструктивной основы и т.п., а дизайнер выполняет композиционную составляющую объекта. На одном сайте я даже прочитала, что архитектор должен реализовать уникальную дизайнерскую мысль [5]. Оказывается, что уникальная мысль образа архитектурного

объекта может возникнуть только у дизайнера. Архитектор уходит на задний план, но сможет ли дизайнер в полной мере заменить архитектора? Тут важно вспомнить, что научной специализации «дизайнер» просто не существует. Есть кандидат и доктор архитектуры, и есть кандидат и доктор искусствоведения. Это очень разные науки. Если мы хотим восстановить позиции архитектуры, то проблемы гармонизации среды обитания человека должен решать не дизайнер, а архитектор (может быть, с помощью дизайнера, если будут сформулированы методы взаимодействия) на основе современных научных концепций. Сейчас же дизайнеры пытаются работать со средой, но умалчивают, что эта среда полностью состоит из архитектурных объектов. Что же это за среда, которую надо гармонизировать с помощью дизайнера? Кто ее такую сделал? Требуются научные исследования по пересмотру искусственной среды обитания с позиции теории архитектуры, поскольку объектом исследования является архитектура. Вот как раз таких исследований пока проводится недостаточно. Архитекторы сами должны признать свои ошибки или заблуждения.

Научные разработки ФГОСов (федеральные государственный стандарты) тоже должны подвергнуться критическому анализу. Вот как в ФГОСах для архитекторов и дизайнеров архитектурной среды записано в п.4.3 1,2:

4.3. Магистр по направлению подготовки 270100 Архитектура готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- проектная;
- научно-исследовательская;
- коммуникативная;
- организационно-управленческая;
- критическая и экспертная;
- педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.

4.3. Магистр по направлению подготовки 270300 Дизайн архитектурной среды готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- проектная;
- научно-исследовательская;
- художественно-эстетическая;
- коммуникативная;
- организационно-управленческой;
- критическая и экспертная;
- педагогическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр дизайна архитектурной среды, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.

Разницу мы видим в одном: дизайнер архитектурной среды готовится по виду «художественно-эстетической» деятельности, а архитектор - нет. (Ну как же так?) Кроме того, вызывает особый интерес абзац, где оказывается можно конкретные виды деятельности выпускника определять совершенно произвольно (посоветовавшись с обучающимися). Это ставит под сомнение сам факт необходимости ФГОСов, так как вуз сам решит, чему надо учить обучающегося. В данном случае не так важно, что эти стандарты пересмотрены, суть осталась. Отношения архитектора и дизайнера архитектурной среды остаются напряженными. И если с профессией «архитектор», возникшей еще до нашей эры, все понятно, то профессия «дизайнер архитектурной

среды», которая, по мнению рекламодателей, бурно развивается и только формируется, остаются серьезные методологические проблемы.

Заключение

Возникновение специальности дизайн архитектурной среды произошло вполне объективно в период запретов на стилевую архитектуру и всеобщий переход на типовое строительство. Дизайнеры оказались востребованы. Однако в мире происходят изменения, которые доказывают необходимость научного мониторинга искусственной среды обитания человека. Взаимоотношения между архитектором и дизайнером архитектурной среды необходимо выстраивать для совместных действий на научной основе. При подготовке бакалавров и магистров по той и другой специальности важны их четко сформулированные профессиональные компетенции.

Примечания

¹Приказ МО РФ от 25 января 2011 г. N98.

²Приказ МО РФ от 29 марта 2010 г. N235.

Библиография

1. Хан-Магомедов, С.О. Претензии классицистической концепции на формирование стиля XX века/ С.О. Хан-Магомедов// Архитектура мира. Architectura. – 1994. – Вып. 3: Запад-Восток: Античная традиция в архитектуре: мат-лы конф. – С. 181–183.
2. Холодова, Л.П. Профессиональное архитектурное образование: два глобальных стиля – две школы/Л.П. Холодова// Непрерывное архитектурное образование: проблемы и перспективы: мат-лы междунар. науч. конф., 19–25 сентября 2004 г. ВолГАСУ. – Волгоград, 2004. – С. 133 – 135.
3. Касьяненко, И.А. Заводы с открытым оборудованием (архитектурное исследование): дис. ... канд. архитектуры / И.А. Касьяненко. – М.: МАРХИ, 1965.
4. Учеба.ру [Электронный ресурс]. – <https://www.uceba.ru/article/4981>
5. Work-plase [Электронный ресурс]. – <http://work-place.net/?p=87>

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.



Холодова Людмила Петровна
доктор архитектуры, профессор,
Уральский государственный архитектурно-художественный университет,
Екатеринбург, Россия, e-mail: lph@usaaa.ru

Статья поступила в редакцию 01.12.2017
Электронная версия доступна по адресу: http://archvuz.ru/2017_4/20
© Л.П. Холодова 2017
© УралГАХУ 2017

ARCHITECTURE AND DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT**Kholodova Lyudmila P.**

DSc. (Architecture), Professor, Head,
Ural State University of Architecture and Art,
Ekaterinburg, Russia, e-mail: lph@usaaa.ru

Abstract

The article compares two professions: architect and architectural environment designer, considers similarities and differences between them, identifies reasons for the emergence of design, and considers changes in the architectural profession.

Key words

architect, designer, higher architecture and art education, specialisations

References

1. Khan-Magomedov S.O. (1994) Claims of the Classicist Concepts to the Establishment of the 21st Century Style. In: *Arkhitektura Mira. Issue 3: West-East: Classic Tradition in Architecture*. Moscow: *Arkhitektura*, p. 181-183. (in Russian)
2. Kholodova, L.P. (2014) Professional Architectural Education: Two Global Styles – Two Schools. *Continuing architectural education: problems and prospects. Proceedings of international research conference, September 19-25th, 2014. Volgograd: VolGASU*, p. 133-135. (in Russian)
3. Kasyanenko, I.A. (1965) Mills with Open Equipment (an architectural study). PhD dissertation (Architecture). Moscow: MARHI. (in Russian)
4. <https://www.ucheba.ru/article/4981> (in Russian)
5. <https://www.Work-place.net/?p=87> (in Russian)

Article submitted 01.12.2017

The online version of this article can be found at: http://archvuz.ru/2017_4/20

© L.P. Kholodova 2017

© USAAU 2017