

УДК 7.03**Живописные и графические фантазии в творчестве современных архитекторов****Иванов Александр Олегович**

Доцент, завкафедрой рисунка, живописи и скульптуры,

Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств,

630099, Российская Федерация, Новосибирск, Красный проспект, 38

e-mail: ivanov.a.o@mail.ru

Аннотация

Цель. Целью статьи является исследование архитектурных фантазий в форме произведений изобразительного искусства в творчестве современных зодчих. Методология. В работе проводится анализ живописных и графических архитектурных фантазий успешных современных архитекторов-практиков, включающий рассмотрение как художественной формы этих произведений, так и их места в творческой биографии авторов. Результаты. Архитектурные фантазии как самостоятельные произведения живописи и графики играют важную роль в творчестве таких известных мастеров Запада – М. Фуксас, З. Хадид, Д. Либескинд и другие, а также отечественной архитектуры – С. Чобан, М. Филиппов и другие. Представляют собой живописные холсты, в том числе крупных размеров, и камерную графику, экспонируются на выставках в ведущих музеях мира. Заключение. Архитектурные фантазии как произведения изобразительного искусства имеют место в творчестве современных архитекторов-практиков в качестве метафорического выражения мировоззрения автора; как способ формирования и декларирования творческой концепции в архитектуре; как составляющая часть концептуального проектирования.

Для цитирования в научных исследованиях

Иванов А.О. Живописные и графические фантазии в творчестве современных архитекторов // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 4А. С. 419-425.

Ключевые слова

Архитектурная фантазия, изобразительное искусство, мастера современной архитектуры, архитектура.

Введение

Произведения станковой живописи и графики, в которых профессиональные архитекторы запечатлели образы несуществующих и порой фантастических сооружений, известны от эпохи Возрождения до XX века. Это живописные виды идеальных городов, приписываемые архитектору кватроченто Ди Джорджио Мартини, акварели Тома де Томона, холсты К.Ф. Шинкеля, графические серии известных советских архитекторов И. Фомина, Л. Руднева, И. Лангбарда и многие другие. Выполненные на заказ или для личной коллекции эти работы являлись самодостаточными произведениями изобразительного искусства и порой ярко отражали не только представления мастера об идеальной архитектуре, но и его мировоззрение.

Архитектурная практика конца XX – начала XXI веков существенно изменилась в результате перехода на цифровые технологии, архитектурная визуализация становится самостоятельной индустрией, со своими профессиональными ассоциациями и творческими конкурсами [Иванов, 2017]. Эти тенденции ставят вопрос о существовании живописных и графических архитектурных фантазий как явления в творчестве современных зодчих, их формах и задачах.

Анализ примеров архитектурных фантазий в творчестве современных зодчих

Среди современных архитекторов, в том числе достигших выдающихся результатов в проектной практике, можно выделить ряд мастеров, для которых выполнение таких работ в различных живописных и графических техниках - неотъемлемый элемент поиска архитектурного образа или важный факт в творческой биографии.

Массимилиано Фуксас, итальянский архитектор, лауреат многих международных наград и профессор ведущих университетов мира, в своих постройках не следует одному определенному стилю, а основывается на постижении «духа места», истории и культуры страны, архитектурного окружения, природных условий [Molinari, 2005]. Авторская живопись – крупноформатные живописные фантазии, выполненные в экспрессивной манере, помогают мастеру найти эмоциональный строй будущего архитектурного образа. Отчасти эта особенность творческого метода М. Фуксаса обусловлена юношеским увлечением живописью и дружеским влиянием Д. де Кирико. Об эмоциональности и креативности архитектурного фантазирования мастер говорил в своей лекции «Эмоция / Стратегия. О роли рисунка в практике архитектора», состоявшейся в 2016г. в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина [Фуксас, www].

Очень важное место занимают архитектурные фантазии в творчестве лауреата Притцкеровской премии 2004 года Захи Хадид. Испытав влияние К. Малевича, русского архитектурного авангарда и, отчасти, Р. Колхаса, З. Хадид с 1979 года открыла свое бюро и проявила яркий оригинальный талант в архитектурных конкурсах. Реализации ее проектов стали возможны лишь спустя десять лет (жилой дом IBA 1993 г.; пожарная станция Vitra 1993 г.) и сразу сделали ее одним из наиболее известных представителей архитектуры деконструктивизма [Рябушин, 2007]. За последующий период очень насыщенного творчества были реализованы такие известные проекты, как Центр современного искусства Розенталя (Цинциннати), Центр водных видов спорта (Лондон), Центра Г. Алиева (Баку) и многие другие [Haidid, www]. Значительное число живописных и графических архитектурных фантазий Захи Хадид были выполнены в ранний период творчества в 80-е годы. Среди них «Мир.89 градусов» (холст, акрил, 213 x 183 см, 1983 г), пейзаж, где земная поверхность, покрытая супрематической городской застройкой, завершается изогнутым, как на виде из космоса, горизонтом, «Главные здания. Трафальгарская площадь» (холст, акрил, 230 x 136 см, 1985 г.), где в виде динамичной геометризированной композиции с освещением, изменяющимся от дневного к ночному, передан образ общественного пространства в городе, «Пик» серия из 6 холстов (1983 г), посвященная Гонконгу, и другие. В 1992 году была выполнена серия работ для выставки «Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932» в музее Гуггенхайма, среди которых подсвеченная акварелью и акрилом графика «Башня Татлина и тектонический мировой ветер» (186 x 96 см) и другие. Живописные и графические архитектурные фантазии Захи Хадид многократно экспонировались во многих странах; начиная с первой больших выставок в Архитектурной Ассоциации (Лондон, 1983 г.), Музее современного искусства (МоМА) в Нью-Йорке (1988г.) и впоследствии на многих других, в том числе и в Государственном Эрмитаже (Санкт-Петербург, 2015 г.).

Можно отметить архитектурные фантазии в творчестве других известных зарубежных архитекторов - графические листы, пропагандирующие средовой и экологический подход в проектировании, известных руинированными зданиями универмагов «Бест» Дж. Уайнса, графические полуабстрактные серии «Micromegas», «Teatrum mundi», «Кабинетные работы» победителя конкурса на проект нового комплекса Центра международной торговли в Нью-Йорке Д.Либескинда, серии «Дома ближайшего будущего» Студии М.Соркина и многие другие.

Среди известных российских архитекторов, обращающихся в своем творчестве к архитектурным фантазиям, следует выделить С. Чобана. Занятость успешной профессиональной деятельностью в России и Германии, где по проектам возглавляемого им

бюро, построены такие сложные объекты как, например, комплекс Федерации в Москва-Сити или многофункциональный комплекс Mall of Berlin, не мешает творчеству С. Чобана в области графики. Это обязательные рисунки с натуры как «значимый способ исследования устройства современных городов» [Чобан, 2015] во время путешествий, и постоянно новые изображения нереальных причудливых городских пейзажей и построек, в том числе как декорации и эскизы к фильмам. Его архитектурные фантазии — это не поиск образа для будущего проекта, а некие размышления об устойчивости классической городской среды под неизбежным воздействием времени, метафорически представляемым как наводнение, всепроникающие ленты безликой модернистской застройки или идеологически гипертрофированная монументальность. Графику С. Чобана отличают совершенство использования различных техник (кисть, перо, акварель, китайская тушь; уголь, карандаш), сложные перспективные ракурсы, виртуозная и уместная детальная проработка, что объясняется академической школой Института им. Репина. Свои графические листы на тему архитектурных фантазий С. Чобан представлял, как в контексте выставок архитектурного рисунка («Только Италия! Архитектурная графика XVIII-XXI веков», Государственная Третьяковская галерея, 2014 г., «Библиотека архитектуры», Государственный Эрмитаж, 2012 г.), так и на персональных выставках графики («Реальность и фантазия», Милан, 2016 г.). В художественном альбоме «Sergei Tchoban. Architecture Drawings», изданном под редакцией итальянского критика Л. Молилари, один из трех разделов посвящен архитектурным фантазиям [Molinari, 2015].

Интересно место архитектурных фантазий в творчестве известного российского архитектора-неоклассика М. Филиппова. Его работы любого масштаба от жилых интерьеров до градостроительных комплексов («Римский дом» 2005 г., Горки – олимпийская Медиадеревня, 2014 г.) принципиально основаны на авторском прочтении классической ордерной системы, многие отмечены различными премиями. При этом считая, что «графика – это идеальный и единственный известный способ проверки мира по эстетическому критерию» [Филиппов, 2005, 101], М. Филиппов, прекрасный рисовальщик, выполняет все свои проекты только в ручной графике. Основная часть архитектурных фантазий и конкурсных проектов из «бумажной архитектуры», были выполнены мастером в 80-90-е годы, как способ формирования и декларирования его творческой концепции. Большинство из них представляют собой классические акварели с подробным рисунком. «Московская фантазия» (1987 г.), «Петербургская фантазия» (начало 1980-х г.) – собирательный образ рядовой городской среды, «Московская башня» (1988 г.), «Вавилонская башня» (1989 г.) – образы грандиозного многослойного сооружения в классических формах, «Лестница в небо» (1996г.) – перьевой рисунок, в котором пиранезианские мотивы отстранены от трагизма введением

центральной перспективы. Проекты «бумажной архитектуры» М. Филиппова («Стиль 2001 года» конкурс журнала JA, 1984 г., Первая премия и другие) близки по технике исполнения, стилистике и авторскому посылу к его архитектурным фантазиям. Архитектурные фантазии М. Филиппова экспонировались на различных выставках, в том числе на его персональных выставках в Государственном Русском музее (1992 г.), Музее архитектуры им. Щусева (1998 г.) [Ревзин, 2011].

Рассматривая архитектурные фантазии профессиональных российских зодчих нельзя не рассмотреть творчество А. Скижали-Вейса, лауреата конкурса «Архиграфика» (2013 г.). Получив диплом МАРХИ, он в 1986-2006 гг. успешно работал в проектных организациях Москвы, параллельно с 1999 г. создавая графические серии, посвященные образам фантастической архитектуры. В серии «Образы идеальных городов» (2002-2005 гг. увеличивая классические сооружения или их детали до гигантских размеров и покрывая их сеткой членений ордерной или модернистской системы, автор создает по-своему гармоничный мир «параллельной» архитектуры, по выражению Г.Ревзина, «архитектурную фэнтези» [Ревзин, 2005, 119]. Такие работы, как, например, «Мосты мечты» «Готическая симфония», выполненные в смешанной графической технике сочетают сложность изображенного пространства и продуманность деталей. С 2007 г. автор осознал себя как «архитектора – футуролога», отошел от архитектурной практики, а его творческая деятельность стала приобретать характер концептуального проектирования [Рогоза, 2013].

Заключение

Таким образом, можно отметить, что архитектурные фантазии как произведения изобразительного искусства имеют место в творчестве современных архитекторов-практиков и могут проявляться следующим образом: постоянно сопровождать проектную деятельность в качестве метафорического выражения социальных и эстетических ценностей автора; возникать в определенные моменты биографии в качестве способа формирования и декларирования творческой концепции в архитектуре; являться составляющей частью концептуального проектирования.

Библиография

1. Иванов А.О. Архитектурные фантазии в творческих конкурсах архитектурных визуализаций // Творчество и современность. 2017. № 1(2). С.37-41.
2. Ревзин Г. Архитектурная фэнтези // Проект Классика. 2005. № 14. С. 116-121.
3. Ревзин Г.И. Михаил Филиппов: Архитектор-художник. М.: ОГИ, 2011. 510 с.

-
4. Рогоза А. Сто лет тому вперед // Комсомольская Правда. 24.10.2013.
 5. Рябушин А.В. Заха Хадид. Вглядываясь в бездну. М.: Архитектура-С, 2007. 336 с.
 6. Филиппов М.А. Художественная тренировка // Проект Классика. 2005. № 14. С. 98-108.
 7. Чобан С.А. «Архитектурный рисунок помогает мне понять, как сделать современные города более интересными». URL: <http://www.archplatforma.ru/index.php?act=1&nwid=3743>
 8. Molinari L. Massimiliano Fuksas. Works and Projects 1970-2005. Milano: Skira editore, 2005. 288 p.
 9. Molinari L. Sergei Tchoban. Architecture Drawings. Rome: Skira editore, 2015. 213 p.
 10. Zaha Hadid. Architects. URL: <http://www.zaha-hadid.com>

Painting and graphic fantasies in the creativity of contemporary architects

Aleksandr O. Ivanov

Associate Professor,

Head of the Department of drawing, painting and sculpture,

Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts,

630099, 38, Krasnii ave., Novosibirsk, Russian Federation;

e-mail: ivanov.a.o@mail.ru

Abstract

Objective. The purpose of the article is to study architectural fantasies in the form of works of fine art in the creativity of contemporary architects. **Methodology.** The study analyzes the pictorial and graphic architectural fantasies of successful contemporary architects-practitioners, including consideration of both the artistic form of these works and their place in the creative biography of the authors. **Results.** Architectural fantasies as independent works of painting and graphics play an important role in the creativity of such famous masters of the West as M. Fuksas, Z. Hadid, D. Libeskind and others, as well as of Russian architecture: S. Choban, M. Filippov and others. They are pictorial, sometimes of large sizes, canvases and chamber graphics, which are exhibited in the world's famous museums. **Conclusion.** Architectural fantasies as works of fine art are present in the creativity of contemporary architects-practitioners as a metaphorical expression of the worldview of the author; as a way of forming and declaring a creative concept in architecture; as part of the conceptual design. They can manifest themselves as follows: to constantly accompany the project activity as a metaphorical expression of the author's social and aesthetic values; to arise at certain points in the biography as a way of forming and declaring a creative concept in architecture; to be a part of the conceptual design.

Aleksandr O. Ivanov

For citation

Ivanov A.O. (2017) Zhivopisnye i graficheskie fantazii v tvorchestve sovremennykh arkhitektorov [Painting and graphic fantasies in the creativity of contemporary architects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (4A), pp. 419-425.

Keywords

Architectural fantasy, fine art, masters of contemporary architecture, architecture.

References

1. Choban S.A. *Arhitekturnyj risunok pomogaet mne ponjat', kak sdelat' sovremennye goroda bolee interesnymi* [Architectural drawing helps me understand how to make modern cities more interesting]. Available at: <http://www.archplatforma.ru/index.php?act=1&nwid=3743> [Accessed 15/08/17]
2. Filippov M.A. (2005) Hudozhestvennaja trenirovka/ interv'ju s M. Filippovym [Artistic training / interview with M. Filippov]. *Proekt Klassika* [Project Classic], 14, pp. 98-108.
3. Ivanov A.O. (2017) Arhitekturnye fantazii v tvorcheskih konkursah arhitekturnyh vizualizacij [Architectural fantasies in creative architectural delination competitions]. *Tvorchestvo i sovremennost'* [Creativity and modernity], 1, pp. 37-41.
4. Molinari L. (2005) *Massimiliano Fuksas. Works and Projects 1970-2005*. Milano: Skira editore
5. Molinari L. (2015) *Sergei Tchoban. Architecture Drawings*. Rome: Skira editore.
6. Revzin G. (2005) Arhitekturnaja fjentezi [Architectural Fantasy]. *Proekt Klassika* [Project Classic], 14, pp. 116-121.
7. Revzin G. (2011) *Mihail Filippov: Arhitektor-hudozhnik* [Mikhail Filippov: Architect-Artist]. Moscow: OGI Publ.
8. Rjabushin A.V. (2007) *Zaha Hadid. Vgljadyvajas' v bezdnu* [Zaha Hadid. Peering into the abysm]. Moscow: Arhitektura-C Publ.
9. Rogoza A. (2013) Sto let tomu vpered [One hundred years ago ahead]. *Komsomol'skaja Pravda* [Komsomol's Herald].
10. Zaha Hadid Architects. Available at: <http://www.zaha-hadid.com> [Accessed 15/08/17]