

УДК 72.01 + 37.017.912 + 37.017.924

Нугманова Э.И. – аспирант, ассистент

E-mail: e.nugmanova@gmail.com

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1

Взаимодействие эстетического и экологического компонентов при разработке заданий на довузовском этапе архитектурно-художественной подготовки**Аннотация**

В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия эстетического и экологического компонентов в архитектуре и архитектурном образовании. Данная тематика приобрела в последнее время актуальность не только благодаря обострению экологических проблем, но и вследствие кризиса мировоззрения в современном обществе.

Автором рассматриваются общие черты и точки соприкосновения двух наук: эстетики и экологии. Наиболее ярко их связь просматривается в архитектуре и архитектурном проектировании. Эстетический и экологический компонент закладывается в архитектурное образование. На примере двух творческих заданий для детей в возрасте 5-8 лет, обучающихся в детской архитектурно-дизайнерской школе «ДАШКА» – индивидуального и группового, в статье рассмотрены особенности проявления и взаимодействия эстетического и экологического компонентов.

Ключевые слова: эстетика, экология, эстетика архитектуры, архитектурное образование.

Какая роль отводится эстетике в современном обществе? Как и любая гуманитарная наука, эстетика призвана анализировать и обобщать культурный опыт человечества, служить инструментом не рациональной, а чувственной оценки окружающей нас среды. Таким образом, эстетика не только формирует наше отношение к миру путем формулировки определенных критериев и ценностей, но и помогает нам определить свое место в мире. В условиях стремительного роста скорости передачи информации и постоянной смены ориентиров в современном обществе задача по выработке ценностей становится особенно сложной и актуальной.

Важнейшими ценностями являются сохранение природы, благополучие и здоровье человека и, вместе с тем, они подвергаются в наши дни самой большой опасности. Изучением данной проблемы занимается наука – экология. Экология имеет двоякую позицию. С одной стороны, ее можно отнести к естественным наукам, так как она занимается изучением законов развития отдельных видов и целых природных экосистем, а также механизмов взаимодействия между ними. С другой стороны, рассматривая в кругу своих проблем человека как важнейший компонент планетарной экосистемы, экология утрачивает свой сугубо объективный характер и приближается к гуманитарным и общественным наукам, затрагивая сферы человеческого мировоззрения и человеческих ценностей [1].

Острота экологических проблем и степень влияния на их развитие общественного производства (равно как и неизбежного обратного влияния) делает эстетику и экологию, как науки, вырабатывающие ценности, актуальными в наше время как никогда. В связи с этим усиливается интерес к этим наукам и их роль во всех сферах жизни человека.

Важно уделить внимание эстетическому отношению к природе. «Большинство экологически ориентированных эстетиков настаивает на необходимости формирования активного эстетического отношения к природе, выступающего высшей ступенью практического отношения к ней» [2].

Эстетический и экологический компоненты находили отражение в архитектуре с древнейших времен. В эпоху зарождения и становления архитектуры, как формы человеческой деятельности, эстетика и экология были неразделимы. Чем дальше мы уходим от традиционной архитектуры, тем больше становится разрыв между понятиями об эстетическом совершенстве здания и его экологической целесообразности. Это привело к тому, что до недавнего времени наблюдались примеры гипертрофированного позиционирования одного компонента без учета другого, а иногда и в ущерб другому. Только в последнее время передовые архитекторы стали уделять особое внимание тесной связи между выбором эстетической программы и экологической составляющей в своем творчестве.

Следует уточнить, что мы понимаем под термином «эстетика архитектуры». А.П. Мардер в своей книге «Эстетика архитектуры: Теоретические проблемы архитектурного творчества» дает следующее определение: «Эстетика архитектуры – наука об эстетических отношениях человека к архитектурной среде, развивающаяся и углубляющаяся система знаний об эстетической реальности, эстетических отношениях и эстетическом сознании в их связи с архитектурой как процессом познания, преобразования и функционирования материальной среды жизнедеятельности человека» [3].

Если говорить о том, что архитектура рассматривается как материальная среда жизнедеятельности человека, следует рассматривать ее как систему, аналогичную природе. Природная среда характеризуется высоким уровнем взаимодействия элементов. Больше всего это выражается в понятии экосистемы. Термин «экосистема» был введен английским экологом А. Тенсли в 1935 году.

В экологической науке принято следующее определение: «Экосистема – это единый природный комплекс, образованный сообществом живых организмов и средой их обитания» [4].

Таким образом, экологический подход к архитектуре основывается на изучении взаимодействия как отдельных элементов архитектурной среды между собой, так и человека с отдельными элементами среды и средой в целом.

Неотъемлемой частью архитектуры как процесса познания является архитектурное образование. В настоящее время оно не ограничивается только ступенью профессионального образования. Отдельные формы архитектурного образования проникают в учебный и воспитательный процесс на стадии довузовского обучения, который включает в себя школьный и дошкольный этапы. Архитектурное образование в дошкольном возрасте может рассматриваться в качестве альтернативы традиционному курсу эстетического воспитания.

Эстетическое и художественное воспитание является неотъемлемым условием гармоничного развития личности, повышает духовный потенциал человека, воспитывает способность к творческому мышлению во всех сферах жизни. Таким образом, художественно-эстетический компонент находит отражение в процессе воспитания и образования на всех этапах возрастного развития личности. Чем раньше она попадет в сферу целенаправленного эстетического воздействия, тем больше оснований надеяться на его результативность.

В условиях современного этапа развития общества, наряду с привычной формой эстетического воспитания через овладение понятиями и навыками изобразительного и декоративно-прикладного видов искусств, видится актуальным рассмотрение формы более комплексного эстетического и социального развития детей через знакомство с архитектурой и дизайном.

Из всех видов искусств архитектура является наиболее интегративным, так как в различных формах включает в себя другие виды, такие как живопись (фреска, мозаика), скульптура (барельефы, лепнина, скульптурные композиции). Кроме того, архитектура призвана служить удовлетворению как утилитарных, так и духовных человеческих потребностей, поэтому в ней воедино сливаются красота и польза, технические и эстетические начала. Таким образом, в рамках программы архитектурно-художественного образования осуществляется не только знакомство с основными видами художественного творчества, но и с примерами их синтеза, взаимодействия, взаимодополнения. Дети также постигают связь между практической и эстетической стороной предметов, что подготавливает почву для закрепления эстетических потребностей в ряду повседневных, бытовых потребностей ребенка. Воспитывается эстетическая культура. Здесь немаловажную роль играет дизайн как форма эстетического формирования окружающей среды.

Архитектура, особенно традиционная, неразрывно связана с экологией, отражая природно-климатические особенности региона. Архитектуру также справедливо называют летописью мира. На страницах этой «каменной книги» запечатлены целые эпохи человеческой истории. Таким образом, эстетическое воспитание через формы архитектурного творчества, а также знакомство с различными примерами мировой архитектуры позволит реализовать принципы установления междисциплинарных связей (в частности, с курсом экологии, включающим знания о природе родного края, и курсом общего развития, включающим знания по истории).

Таким образом, в рамках программы архитектурно-художественного образования можно выделить два основных компонента: эстетический и экологический. Эстетический компонент включает такие категории, как гармония (различные виды композиций: симметричная – асимметричная, статичная – динамичная, прямолинейная –

криволинейная), воздействие цвета (контраст – нюанс, теплые – холодные, темные – светлые цвета), художественный образ, эмоциональная окраска образа (грустный – веселый, спокойный – агрессивный). Экологический компонент активно применяется при выборе художественного образа и составляет, пожалуй, основу формирования любого тематического плана. Именно состояния природы (времена года, времена суток) рассматриваются и изображаются на занятиях по художественной деятельности. В рамках архитектурно-художественного образования экологический компонент значительно расширяется и обогащается за счет включения в него таких категорий, как окультуренный ландшафт (парки, скверы, газоны, клумбы и т. п.) и окружающая нас городская среда (как наша вторая природа). Кроме того, архитектурное творчество всегда коллективное, что дает широкие возможности для проведения коллективных заданий. Это учит детей работать в команде, что является необходимым условием социализации.

Активное взаимодействие эстетического и экологического компонентов в образовании помогает эффективно решать задачи по формированию гармонично развитой личности, преодолевать не только некорректное отношение к природе, но и нарушение межличностных отношений [5, с. 128].

Принципы взаимодействия эстетического и экологического компонентов в архитектурном образовании реализуются автором в ходе педагогической деятельности в детской архитектурно-дизайнерской школе «ДАШКА» при разработке учебных заданий. Далее представлены описания двух заданий – индивидуального и группового, на примере которых можно рассмотреть особенности проявления и взаимодействия эстетического и экологического компонентов.

Таблица 1

Название задания	Зимнее окно		
Для возрастной группы	7-8 лет	Формат	A-3
Техника выполнения задания	Необходимые материалы		
Акварель; линейная графика	Лист ватмана А-3; простой карандаш; акварель; перламутровые гелевые ручки; гель с блестками		
Цели учебного задания			
Образовательная цель состоит в изучении конструкции и форм оконного проема (прямоугольное, полукруглое, килевидное, трехлопастное). Воспитательная цель заключается в том, что прослеживается взаимосвязь между архитектурой и природным пейзажем. Архитектура в данном случае является обрамлением пейзажа и своим характером дополняет его. Линейная графика оформления рамы окна вызывает ассоциации с ледяной поверхностью.			
Задачи учебного задания			
Задание состоит в изображении окна, с учетом особенностей конструкции и выразительного потенциала формы оконного проема, и изображении вида из окна с передачей определенного состояния природы: морозный зимний день. Окно оформляется в линейной графике с помощью штриховок, а вид из окна выполняется в акварельной графике. Таким образом, природный пейзаж вступает во взаимодействие с архитектурой. Основной задачей является знакомство с принципиальной конструкцией окна; изучение различных форм окон; передача состояния природы через соответствующую цветовую гамму.			
Этапы выполнения задания (рис. 1)			
1 этап Лист располагается вертикально, внизу листа простым карандашом рисуется прямоугольник – это подоконник. От него поднимаются вертикальные элементы рамы. В качестве завершения предлагаются на выбор: арочные, стрельчатые, килевидные, трехлепестковые и др. Рисуются переплеты.			
2 этап Рисуется вид из окна: сугробы, дерево, дом и т.п. Акварелью раскрашивается вид из окна, рама и переплеты остаются белыми.			
3 этап Рама и переплеты обводятся и заполняются орнаментом с помощью гелевых ручек таким образом, чтобы они по-прежнему смотрелись белыми.			
4 этап С помощью геля с блестками рисуются морозные узоры на стекле.			

Эстетический компонент в представленном задании проявляется в композиционном решении окна (статичная, симметричная композиция). Изображение пейзажа вносит в задание экологический компонент. Взаимосвязь компонентов очевидна. В данном случае окно и вид из окна сливаются в единую композицию и не могут восприниматься по отдельности. Кроме того, изображаемое состояние природы определяет и характер оформления окна.

По итогам проведенного задания ученики могут осознать следующие положения:

1. Архитектура постоянно взаимодействует с окружающей средой, при этом восприятие окружающего мира через архитектурную «канву» является для жителей крупных городов неизбежным условием. Поэтому следует уделять должное внимание эстетическим качествам архитектурной среды даже на уровне деталей (окна, малые архитектурные формы и т. п.).

2. Безграничный потенциал в обогащении композиции заключается в сочетании двух типов структур: строгой, относящейся к архитектуре (симметричная композиция окна), и хаотичной, относящейся к природным формам (пейзаж за окном).

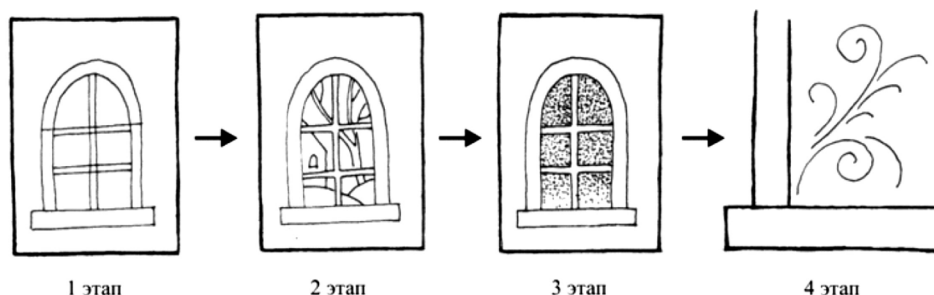

Рис. 1. Этапы выполнения задания «Зимнее окно»

Таблица 2

Название задания	Развертка по улице		
Для возрастной группы	5-6 лет	Формат	A-3
Техника выполнения задания	Необходимые материалы		
Гуашь	Лист ватмана А-3; простой карандаш; гуашь		
Цели учебного задания			
Образовательная цель состоит в формировании представления о жилой среде и ее составляющих. Воспитательная цель состоит в осознании того, что понятие «жилой среды» не ограничивается лишь собственным домом, но распространяется и на окрестности (двор, улица). Кроме того, задание показывает детям важность соседских отношений и коллективных усилий в благоустройстве территории, а также дает непосредственный опыт групповой работы.			
Задачи учебного задания			
На индивидуальном этапе ребенок знакомится со структурой фасада индивидуального жилого дома, задумывается над понятиями комфорта и эстетики жилого дома. На коллективном этапе «соседи» (ученики, чьи листы были склеены в одну «улицу») дают получившейся улице название и вместе занимаются ее «благоустройством» – рисуют озеленение и малые архитектурные формы. Задача состоит в том, чтобы обеспечить освоение таких понятий, как жилой дом, улица, жилая среда, благоустройство и элементы благоустройства, соседство; содействовать развитию навыков групповой работы.			
Этапы выполнения задания (рис. 2)			
1 этап Дом рисуется карандашом. Прорисовываются характерные детали: наличники, декор.			
2 этап Дом раскрашивается гуашью.			
3 этап Листы склеиваются между собой, и создается «улица». Дети вместе дают улице название.			
4 этап На получившейся развертке рисуется озеленение, элементы благоустройства и малые архитектурные формы. Проводится беседа на тему того, что соседи должны жить дружно и что такими элементами, как скамейки и качели, мы пользуемся вместе и не ломаем их.			

Эстетический компонент данного задания проявляется в организации композиции фасада дома и в дальнейшем эстетическом осмыслении композиции жилой улицы. Затрагивается понятие ритма, так как появляются повторяемые элементы – дома. Экологический компонент проявляется в данном случае на двух уровнях: внешний проявляется в особом внимании к озеленению и таким элементам благоустройства, которые характеризуют экологически дружелюбную среду (парковки для велосипедов, контейнеры для мусора, солнечные батареи, ветряки и т.п.). Технические устройства по добыче электроэнергии из нетрадиционных источников вызывают у детей любопытство, которое впоследствии переходит на проблемы энергетики и ресурсосбережения. Таким образом, можно на примитивном уровне познакомить их с данной темой. На более глубоком уровне экологический компонент проявляется в том, что ученик обнаруживает свое определенное место в структуре окружающего мира через размещение своего дома на общей «улице». Этому способствует и сам процесс коллективной работы. Межличностное взаимодействие между учениками и взаимодействие на композиционном уровне гармонично дополняют друг друга.

Ожидаемые результаты по итогам данного задания:

1. Дети получают непосредственный опыт групповой работы
2. Расширение понятия о доме. Жилая среда не ограничивается только объемом собственного дома или квартиры, но распространяется и на прилегающую к дому территорию. За нее горожане также несут ответственность.
3. Дети постигают понятие взаимодействия элементов архитектурной среды между собой.
4. Рассматривается также понятие соседства. Ведь взаимодействие происходит не только между элементами архитектуры, но и между людьми.
5. Дети учатся работать с отдельным элементом среды (домом) и со всей средой в целом (улицей). Таким образом, осуществляется переход от одного структурного уровня к другому в рамках одного задания.

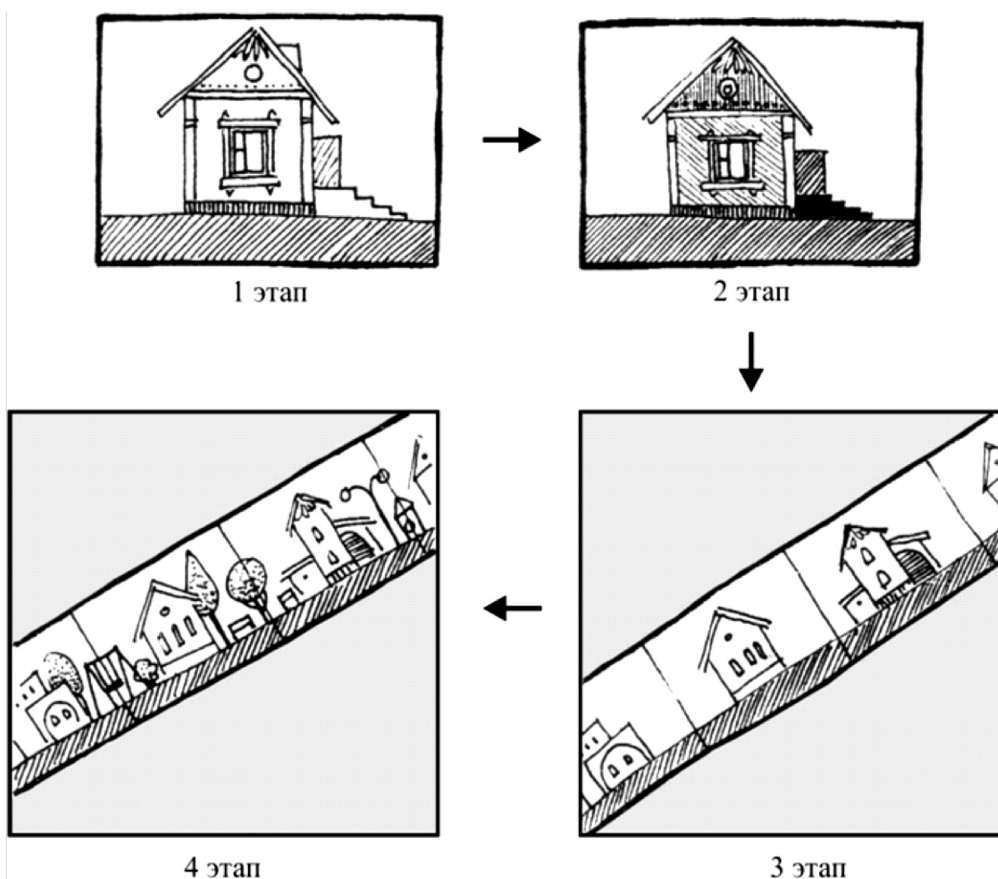

Рис. 2. Этапы выполнения задания «Развертка по улице»

В заключение следует сказать, что комплексное рассмотрение эстетических и экологических компонентов в архитектуре позволяет учитывать двойную природу архитектуры как вида искусства и как материальную среду. Рассматривая архитектуру как вторую природу, необходимо брать во внимание объективную связь эстетического начала и утилитарной целесообразности, как это происходит в природных системах. Кроме того, любой структурный элемент архитектурной среды (здание, комплекс зданий или малая архитектурная форма) не может рассматриваться вне окружения, так же, как в природе ни один элемент не может быть полностью описан вне экосистемы.

В сфере архитектурного образования тесное взаимодействие эстетического и экологического компонентов позволяет расширить круг рассматриваемых понятий и обогатить содержание заданий.

Список литературы

1. Экологические ценности: три подхода // Новый мир, 1994, № 11. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/11/zalyg1.html (дата обращения: 11.10.20012)
2. Долгов К.М. Эстетика природы. – М.: Изд-во ИФРАН, 1994. – 230 с.
3. Мардер А.П. Эстетика архитектуры: теоретические проблемы архитектурного творчества. – М.: Стройиздат, 1988. – 216 с.
4. Митчел П. 101 ключевая идея: экология. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 224 с.
5. Киященко Н.И. Современные концепции эстетического воспитания. – М.: Изд-во ИФРАН, 1998. – 302 с.

Nugmanova E.I. – post-graduate student, assistant

E-mail: e.nugmanova@gmail.com

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

The relationship of the aesthetic and environmental components in the architectural and artistic education on the example of author's learning task

Resume

Speaking of that architecture is considered as a material environment of human life, it should be seen as a system that is similar to nature. That's why ecological component of architecture is just as important as aesthetic component is.

Architectural education is a significant part of the architecture, as the process of learning. At present, it is not only limited to the professional stage of education, but in some form is included in the educational process much earlier.

Active interaction of aesthetic and environmental components in the upbringing can effectively solve the problems of the formation of a harmonious personality, to overcome not only the incorrect attitude to nature, but also a violation of interpersonal relations.

Principles of interaction between the aesthetic and environmental components in architectural education implemented by the author in the course of educational activities in the children's architectural and design school «DASHKA».

Integrating aesthetic and environmental components in the architecture allows to consider the dual nature of architecture as a form of art and as a material environment. In the field of architectural education close interaction of aesthetic and environmental components expands the range of the concept under consideration and enrich the content of learning tasks.

Keywords: aesthetics, ecology, aesthetics of architecture, architectural education.

References

1. Environmental values: three approaches // New world, 1994, № 11. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1994/11/zalyg1.html (reference date: 11.10.20012).
2. Dolgov K.M. Aesthetics of Nature. – M.: Publishers IFRAN, 1994. – 230 p.
3. Marder A.P. Aesthetics of Architecture: theoretical problems of architectural creativity. – M.: Stroyizdat, 1988. – 216 p.
4. Mitchel P. 101 key idea: ecology. – M.: FAIR-PRESS, 2001. – 224 p.
5. Kiyaschenko N.I. Modern concepts of aesthetic education. – M.: Publishers IFRAN, 1998. – 302 p.