СИМБИОЗ АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА

Махмудова Малика
Доцент кафедры «Дизайн» НИХД им. К.Бехзода
https://doi.org/10.5281/zenodo.20124508

Аннотация*: В статье раскрыты особенности симбиоза искусства, архитектуры и дизайна в творчества известных архитекторов современности и их значение в мировой архитектуре. Приведены примеры и анализ архитектурных зданий и сооружений архитекторов с наиболее интересными архитектурно - композиционными решениям.*

Annotatsiya: *Ushbu maqola taniqli zamonaviy me'morlarning asarlarida san'at, arxitektura va dizaynning uyg'unligi va ularning global arxitekturadagi ahamiyatini o'rganadi. Ushbu me'morlar tomonidan yaratilgan me'moriy binolar va inshootlarga misollar va tahlillar keltirilgan bo'lib, ularning eng jozibali me'moriy va kompozitsion yechimlari ta'kidlangan.*

Abstract: *The article reveals the features of the symbiosis of art, architecture, and design in the work of famous contemporary architects and their significance in world architecture. Examples and analysis of architectural buildings and structures by architects with the most interesting architectural and compositional solutions are provided.*

Ключевые слова: *А.Гауди, С.Калатрава, З.Хадид, архитектурная бионика, био-тек, хай - тек, дизайн, искусство, архитектура, дизайн, здания.*

Kalit so'zlar*: A. Gaudi, S. Calatrava, Z. Hadid, me'moriy bionika, biotexnologiya, yuqori texnologiyalar, dizayn, san'at, arxitektura, dizayn, binolar.*

Keywords: *A. Gaudí, S. Calatrava, Z. Hadid, architectural bionics, bio-tech, high-tech, design, art, architecture, design, buildings.*

Является ли архитектура видом искусства? Как превратить архитектурный объект в произведение искусства? Нужно ли следовать современной моде или тренду?

Искусство, архитектура и дизайн взаимосвязаны, являются формой художественно - проектной деятельности, и формируют эстетическую среду обитания человека. Все они объединены общими законами композиции, объемно - пространственным мышлением, а также стремлением к гармонии, в этом случае искусство является источником образности, архитектура создаёт структуру пространства, а дизайн определяет его функциональность.

Архитектурный дизайн - является основой любого строительства, который сочетает в себе эстетику, инженерию и функциональность. Архитектурный дизайн это внешний вид здания, а также его удобство, безопасность и как оно гармонирует с окружающей средой.

В настоящее время наиболее яркие творческие концепции создаются в сфере авангардной архитектуры, которая объединяет быстро узнаваемую, уникальную, шокирующую своими футуристическими формами архитектуру, которая блестит своими яркими свежими решениями и привлекает всеобщее внимание [8].

Ни всегда можно понять и воспринять архитектуру, как одного из видов искусства, так как она находится в смежной области на границе науки и искусства. Сейчас архитектор должен быть знаком с физикой, химией, математикой и, особенно с геометрию, и конечно дизайнер должен обладать эстетической интуицией, уметь чувствовать, видеть, понимать и создавать красоту, уметь находить прекрасное вокруг себя, в окружающих явлениях и предметах.

Архитектура становится произведение искусства, если функциональное здание или сооружение приобретает более глубокий художественный, культурный или символический смысл, превосходя его утилитарное назначение. Происходит симбиоз инженерии, эстетики и пространства, превращающий форму в объект восприятия (например шедевры от эпохи Возрождения доходящие до архитектуры Захи Хадид) [14].

Так например, Гауди вдохновлялся живой природой, он создавал конструкции, которые его коллегам казались невозможными. Только через много лет после смерти архитектора, уже в компьютерный век, специалисты доказали: что инженерные решения, к которым Гауди пришел интуитивно, полностью отвечают законам механики. В храме Саграда Фамилия он использует целый лес колонн с капителями в виде ветвей, которые переплетаясь перекрывают свод ажурной лесной паутиной [10].

Многие современники Гауди считали, что этот свод может рухнуть. Уникальные конструкции, на которые опираются своды храма Саграда Фамилия это железобетонные колонны, облицованные базальтом, песчаником и гранитом. Конструкции были придуманы самим Гауди, колонны уходят под землю на глубину 20 метров, а высота их достигает 70 метров. Конструкции колонн могут выдержать семибалльное землетрясение, а также и порывы ветра до двухсот километров в час.

Гауди считал, что элементы его построек являются и функциональными и декоративными, потому что в природе такого деления не существует. Поэтому и опоры акведука в Парке Гуэля выглядят, как древние окаменевшие древесные стволы.

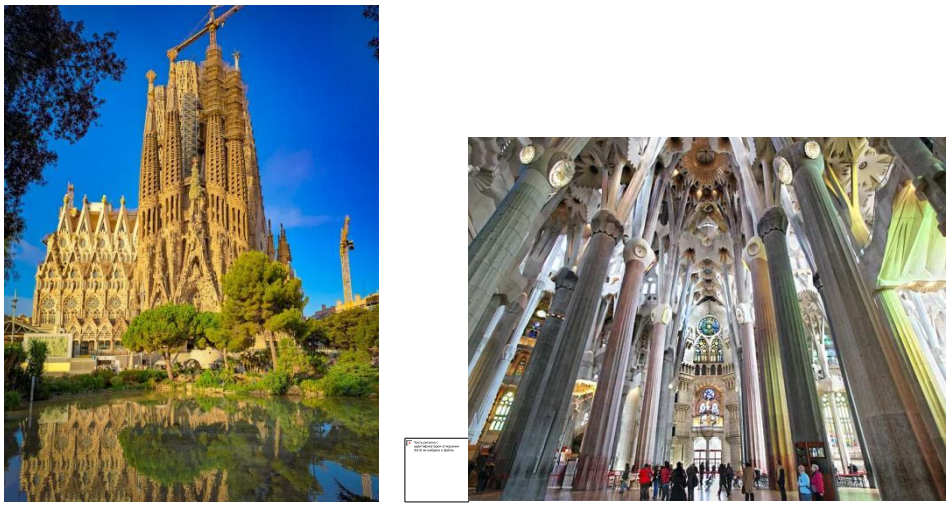

Рис. 1,2. Храм Саграда Фамилия. Барселона.

Рис. 3,4. Барселона. Парк Гуэль. А.Гауди. 1900- 1914 гг.

Только раз увидев здание, которое спроектировал архитектор, вы запомните его стиль навсегда. Антонио Гауди был причислен к лику святых, а семь его произведений внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО [11].

В его зданиях отсутствуют прямые линии, используются красочные мозаики, игра света и цвета, большое внимание уделяется деталям, и вот необычные сказочные объекты, появившиеся в Барселоне как будто совсем из другого мира. Гауди «гений места», и именно его сооружения стали лицом столицы Каталонии. Гауди всегда вдохновлялся природой и старался как можно больше передать красоту окружающего мира в цветовых решениях, архитектурных изгибах и формах.

Создавая архитектурные здания в другой эпохе, зодчий и не думал, что создаёт шедевр, а спустя годы или века, архитектурный объект стал мировым памятником архитектуры, произведением искусства. А сегодня архитектор, работая над проектом, заранее знает, что он создаёт произведение искусства.

Рис. 5,6. А.Гауди. Барселона. Дом Бальо. 1877 г.

Следующий пример шедевр: в Харбине на севере Китая построили футуристический оперный театр с культурным центром. Дизайн проекта разработало архитектурное бюро MAD Architects. Фасады здания повторяют синусоидную конфигурацию окружающего ландшафта [3].

Рис.7, 8. Харбин. Оперный театр, арх. бюро «MAD Architects»

Рис. 9, 10. Интерьеры

Один из известных архитекторов XXI века - Сантьяго Калатрава испанец по рождению, но в творческом плане он сформировался в Швейцарии. Произведения Калатравы отличаются самыми современными конструкциями, построены в разных точках мира: в Канаде, Китае, США, Швеции, Венеции. Творчество С. Калатравы развивалось под влиянием архитектурной идеологии и мировоззрения Ле Корбюзье. В 1989 дизайнер открывает филиал своей мастерской также и в Париже. Работы архитектора можно определить как произведения в стиле хай-тек так и био-тек [13].

Архитектурная бионика, и био-тек – это архитектурный стиль, характеризуется использованием в архитектуре принципов бионики - прикладной науки, а также о применении в технических устройствах и системах принципов организации, свойств, функций и структур живой природы [8]. В таких произведениях искусства, можно заметить формы растений или животных, иногда они похожи на коконы насекомых, раковину моллюска. Дизайнеры всё больше обращаются к футуристическим конструкциям, воплощают свои идеи используя решения, подсказанные самой природой [2].

Один из самых известных строений, представляющих этот стиль, Город искусств и наук, Художественный музей Милуоки, дизайн которых спроектировал Сантьяго Калатрава.

Произведения Калатравы сравнивают с Фрэнком Гери, т.к. их здания очень яркие, имеют очень зрелищные формы, но если Гери больше уделяет внешнему виду здания, его оболочке, то Калатрава больше сосредоточен на «скелете». Ребра, суставы и всё представляют конструкции сооружений.

До того, как получить заказать на строительство, Города искусств и наук, С. Калантрава создал Телевышку для трансляции Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, это оказалась подлинным шедевром. Форма телекоммуникационной башни Монжуик напоминает спортсмена, который несёт зажженный факел. Удивляешься и непонятно, как

вся эта конструкция держится силой тяготения на горе и не падает, – в этом и проявилась гениальность Калатравы.

Рис 11. Телекоммуникационная башня Монжуик

После успеха такого сооружения, многие страны захотели увидеть и в своих странах творения талантливого человека с совершенно новым взглядом на обычные конструкции. После этого Калатраве поручили строительство огромного научно-развлекательного комплекса в Валенсии - Города Искусств и Наук и уже первое здание было построено в 1996 году.

Крупнейший в Европе научно-популярный и культурный комплекс в Европе "Город искусств и наук" состоящий из пяти зданий, галереи и подвесного моста, раскинулся вдоль двухкилометрового старого русла реки Турия и занимает площадь около 350 тысяч квадратных метров, Необычные строения, такие как Hemisfèric или Oceanogràfic выделяются своей авангардной архитектурой, созданной знаменитыми Сантьяго Калатравой и Феликсом Канделой. Синтез футуристических и органических форм сильно отличает настоящий архитектурный комплекс от остальных зданий города. Hemisfèric (кинотеатр IMAX, где можно посмотреть лазерные постановки), Umbracle (красивая смотровая площадка с садами),

Рис 12,13. Планетариум - полусфера. Дворец искусств королевы Софии

Музей науки имени принца Фелипе (с большим количеством интерактивных развлечений), Oceanogràfic (самый большой аквариум в Европе, где обитает более 20 000 животных 650 различных видов. Во Дворце искусств по форме напоминающий шлем конкистадора, проходят оперные и балетные спектакли, симфонические концерты и различные музыкальные представления, Àgora является многофункциональным пространством, где проходят концерты и различные мероприятия. В различных центрах этого комплекса, проводятся конференции, выставки, кинопоказы, экскурсии и мастер-классы, связанные с наукой, технологиями, природой и искусством [7].

Рис 14,15. Музей наук принца Фелипе. Галерея L`Umbracle

Все здания окружены водой, вода создаёт зеркальный эффект, притворяясь частью архитектуры. Дворец искусств королевы Софии сравнивают с рыбой, показавшей голову над поверхностью водной глади. Здесь нет четкого фасада – любая из сторон смотрится по-своему. Hemisferic –здание, очертаниями похожий на человеческий глаз, там находится кинотеатр и другие мультимедийные залы. Музей Принца Фелипе – похож на скелет огромного морского животного. А в - гигантской конструкции из металлических арок, галереи L`Umbracle с садом внутри, растет больше 5 тысяч экзотических растений. Комфортны ли эти культурные центры, но все они выполняют свою главную задачу – привлекая внимание многих туристов. Многих посетителей привлекает прогулка под огромными арками, где среди искусственных пальм и лимонных деревьев есть скамейки для отдыха [13].

Заха Хадид ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, представительница деконструктивизма. С начала двухтысячных Заха Хадид отказывается от угловатости и геометричности форм и отдает предпочтение параметризму - стилю цифровой эпохи. Этот термин предложил ее напарник и правая рука Патрик Шумахер, который и возглавил архитектурное бюро уже после смерти Хадид. Здесь и криволинейность пространства, и тягучесть, и плавность, которая позволяет органично вписать здание в ландшафт местности.

Заха Хадид, была первой женщиной - архитектором, получившая Притцеровскую премию, она оставила неизгладимый след в современной архитектуре. Смелые и инновационные проекты Хадид изменили представление о возможностях архитектурного дизайна. Всех удивлял и пугал неповторимый футуристический стиль, который бросал вызов гравитации и традиционным представлениям о пространстве.

Проекты З.Хадид демонстрируют эволюцию развития стиля от геометрических форм до плавных линий параметризма, а также ее способность органично вписывать здания в окружающий ландшафт, создавая пространства будущего, вдохновляясь культурными традициями разных народов.

Центр Гейдара Алиева в Баку, открытый в 2012 году, один из самых известных проектов Захи Хадид, за создание которого архитектор получила премию «Дизайн года» Британского Музея Дизайна. В этом проекте Заха Хадид совместила формы, свойственные исламской архитектуре, с современным видением и гармонично вписала получившуюся конструкцию в серое постсоветское пространство. Снаружи здание представляет - волнообразный корпус облицованный белым армированным стекловолокном пластика, застеклённым фасадом, а внутри - рельефные поверхности, в отделке использован дуб, который подчеркивает связь с полупустынным климатом региона, весь атриум наполнен

светом. Сама архитектор считала, что Культурный центр является одним из главных её проектов [14].

Рис. 16, 17. Культурный центр имени Гейдара Алиева 2012 г.

Этот проект был настоящим вызовом для инженеров: так как чтобы реализовать сложные криволинейные формы, нужны были инновационные строительные технологии. Центр Гейдара Алиева стал культурным символом Баку, а также получил множество наград, среди них и премия Design of the Year в 2014 году [5].

Рис. 18. Футбольный стадион 2022, Катар.

Ещё одно сооружение футбольный стадион готовили к чемпионату мира по футболу 2022 года, в эксплуатацию введен в 2019-м. Здание «Аль Джануб» сочетает в себе отсылки к местной культуре, а также функциональность и экологичность. Так например мягкие линии корпуса напоминают паруса традиционных катарских лодок доу, что является своего рода данью уважения морскому промыслу, который был развит в этом регионе.

Такая обтекаемая форма имела практическое значение: так как в Катаре часто бывают песчаные бури, и только такая конструкция могла выдержать ветровую нагрузку. В здании также установлена такая инновационная система как охлаждение и выдвижная крыша, благодаря которым стадион можно использовать круглый год.

Со временем в стиле З.Хадид характерная резкость деконструктивизма сменяется более мягкими формами. В работах появляется что-то космически - футуристическое. Архитектура Хадид представляет движении - плавное, тягучее, порывистое. Во многих проектах присутствуют гибкие линии, гладкие текстуры, зеркальные поверхности, а также в них много воздуха. Так например, построенное в Белграде, Сербии многоцелевой комплекс Beko Masterplan, в котором, несмотря на всю монументальность, оно не «утяжеляют» окружающее пространство, а гармонично вписалось в ландшафт.

Рис. 19,20. Многоцелевой комплекс Beko Masterplan в Белграде, Сербия.

Архитектурное бюро Захи Хадид создавало не только здания, но также и предметы интерьера, и украшения, например дизайн интерьера, разработанный З. Хадид. Диван MoonSystem представляет собой цельную непрерывную форму, в которой соединяются эстетика и эргономика. Он стал результатом поисков Хадид в отношении сложной криволинейной геометрии и ее применения в области дизайна интерьеров [14]. Этот предмет мебели как будто «изваян» из цельного блока и дополнен пуфом, повторяющим плавные линии дивана.

Рис. 21, 22. Диван MoonSystem Стол Crista

Или хрустальный стол Crista для бренда Swarovski - одна из последних работ, которую успела создать величайшая женщина архитектор современности Заха Хадид [4]. Стол является частью коллекции Atelier Swarovski Home наряду с предметами обстановки от таких прославленных дизайнеров, как Торд Бонтье и Альдо Баккер.

Стол Crista представляет собой букет калл, угловатых и космически прекрасных, как и вся архитектура Захи Хадид. Кроме естественных форм и узнаваемого стиля, дизайн стола был вдохновлён процессом кристаллизации жидкостей.

З. Хадид создавала ювелирные украшения на основе собственных архитектурных проектов, также ею были созданы коллекции обуви, сумок, спортивная одежда.

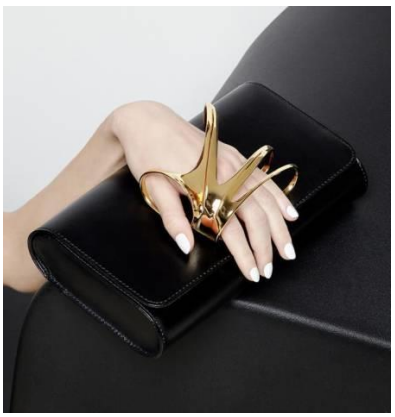

Рис. 23,24. Ювелирное украшение. Туфли из пластика.

Заха Хадид не боялась смелых решений, экспериментировала и создавала проекты, которые опережали время. И каждое из построенных по ее замыслам здания - представляют уникальный синтез искусства и современных технологий. Здания, созданные величайшим архитектором, построены во многих городах мира: Баку, Лондон, Рим, Гуанчжоу и т.д. Живопись и рисунки З. Хадид также много раз экспонировались во многих странах: Токио, Нью-Йорке и т.д.

Литература

1. Архитектурная бионика. Под ред. Ю. С. Лебедева. М. Стройиздат. 1990 г.
2. И.И. Анисимова. Уникальные дома от Райта до Гери. М. Изд. Арх - С.2009г.
3. Алямова А., Фадеева П. Кто все это построил?" Ад Маргинем Пресс, ISBN. М. 2023г.
4. 2010. Коновалова М. Удивительная мебель. Стулья и кресла. Фантазии мебельных дизайнеров. Самизд. М. 2010 г.
5. Кушнер М. Будущее архитектуры. 100 самых необычных зданий. Изд. АСТ. CORPUS, Пер. с анг. Е.Валкиной. М. 2016.
6. Лепорк А. Соблазненная архитектура. Серия книг. Арт-книга. Изд. Азбука. ISBN, Л.. 2022г.
7. Махмудова М.Т. Теория и методология дизайна. Т. LESSON PRESS, 2019 г.
8. Махмудова М.Т. История архитектуры и интерьеров. Изд. Lesson Press. Т. 2024 г.
9. А.Ю. Низовский. 100 великих шедевров архитектуры. М. 2005 г. Т. 2024.
1`0. Топчий И. Гауди (Великие архитекторы. Том II). Изд. ДИРЕКТ-МЕДИА ЗАО «Изд. дом "Ком. Пр.» М. 2014 г.
11.Самин. Д.К. 100 великих архитекторов. М. 2001 г.
12 Фацио М., Моффет М. Всемирная история архитектуры. (оригинальное название: A World History of Architecture). Изд. Ист. арх. AMGH, М. 2011 г.
13. Фоменко С. Калатрава (Великие архитекторы. Том XI). Изд. «ДИРЕКТ-МЕДИА» ЗАО «Изд. дом "Ком. Пр.», М. 2015 г.
14. Патрик Шумахер, Заха Хадид, Кэтрин Б. Хизингер. Архитектура нового времени. Art Traffic. Культура. Искусство. Изд. EKSMO.RU Россия. 2019 г.
15. KASIMOV O. S. APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN LANDSCAPE DESIGN: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS //Научный журнал" Вестник Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова". – 2025. – Т. 82. – №. 4. – С. 142-149.

16. Saipova D. S. et al. Problems and Solutions in Studying the Modern Design of Museum Interiors //JournalNX. – С. 241-245.
17. Fahriddinqizi S. M. Axrorbek Akromjono’g’li A. Oliy O’quv Yurtlarini Loyihalashda Qurilish Me’yoriy Qoidalari Va Loyihalash Tamoyillari //Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 117-123.