

ловек, говоря языком мыслителя, – «связующее звено универсума», так как подобен высшему началу. Макрокосм подобен микрокосму и это подобие легче всего усмотреть в творчестве и искусстве как его воплощении.

Суммируя изложенное, можем заключить, что гуманистические идеи Н. Кузанского, как мы показа-

ли, весьма актуальны в современной архитектурной практике.

Список литературы

1. Башня и лабиринт: Сайт А. Раппапорта. – URL: <https://papardes.blogspot.com/> (дата обращения: 21.04.2024).
2. Кузанский Н. Сочинения. В 2 т. Т. 2 / Николай Кузанский. – М.: Мысль, 1979-1980.

Н. А. Зайцева

N. A. Zaitseva

Взаимосвязь архитектурного и литературного произведения *Interrelation of architectural and literary work*

Ключевые слова: композиция, ритм, деталь, контекст, метафора, тема

Keywords: composition, rhythm, detail, context, metaphor, theme

Аннотация. Статья посвящена выявлению параллелей между архитектурным и литературным произведением. Для определения взаимосвязи выбраны такие категории, как композиция, ритм, сюжет, контекст, художественная деталь, метафора и тема.

Abstract. The article is devoted to the identification of parallels between architectural and literary works. To determine the relationship, such categories as composition, rhythm, plot, context, artistic detail, metaphor and theme are selected.

Проводить параллели между продуктами архитектуры и литературы можно в области выражения, восприятия и интерпретации. В данной работе будут затронуты вопросы выражения, то есть вопросы конструирования форм, а также выражения содержания через форму. О взаимосвязях в различных видах искусства пишет В. Кандинский: «Каждый вид искусства сравнивает свои элементы с элементами другого; сопоставление средств различных видов искусства, перенимание одного от другого, может быть успешным, если оно будет принципиальным. Это значит, что одно искусство должно учиться у другого, как пользоваться своими средствами»¹. Целостность содержательных и формальных качеств является важнейшей чертой построения любого произведения искусства [4, с. 62].

Взаимосвязь между архитектурным и литературным произведением можно проводить через призму множества аспектов; в этой работе внимание будет уделено таким категориям, как ритм, контекст, сюжет, художественная деталь, метафора, тема, а также их роли в построении целостной композиции.

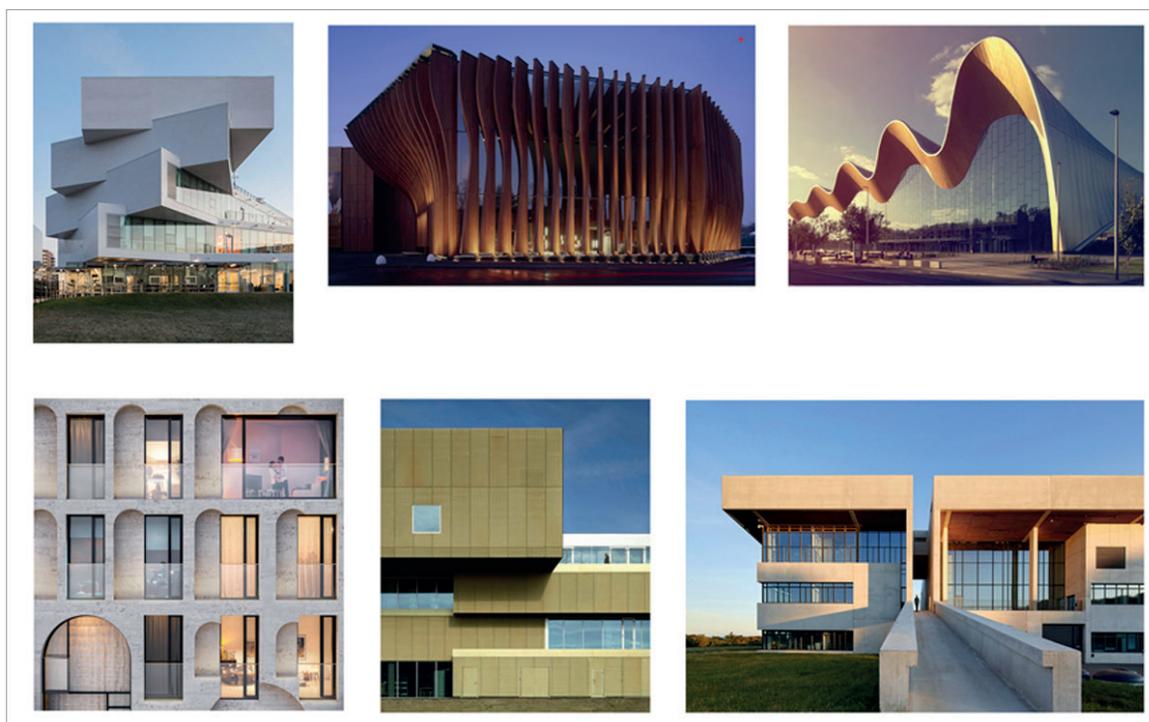
Композиция является связующим звеном всех средств в произведении искусства. В художественном произведении композиция представляет собой соподчиненность всех частей, образов и художественно-речевых средств. Построение литературного произведения включает в себя расстановку персонажей (их систему), расположение событий (организацию сюжета), особенности подачи хода развития реальности (портретов, пейзажей, диалогов), динамику способов повествования [7, с. 331]. Композиция в архитектуре – это целостная художественно-выразительная система форм. Композиция определяется структурой, взаимосвязью вну-

треннего и внешнего пространств, отвечает функциональным, конструктивно-техническим, эстетическим требованиям.

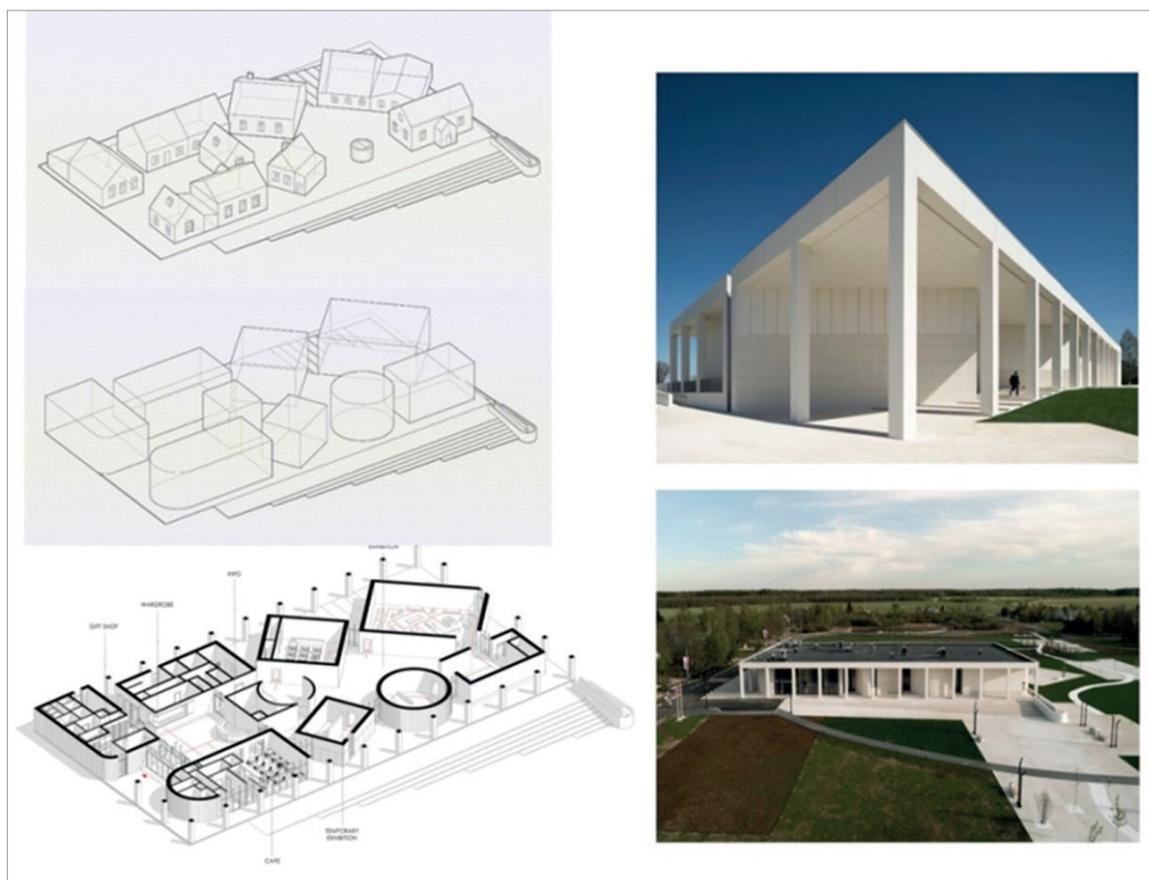
Ритм – наиболее универсальный закон построения художественной формы, проявляющийся во всех видах искусства. Без ритма невозможно представить себе структуру музыкальной формы, танца, поэзии и, конечно, архитектуры. В литературе ритм (от греч. *rhythmos* – стройность, соразмерность) – это периодическое повторение элементов текста через определенные промежутки. Чередоваться могут описательные и сюжетно-повествовательные части, стилистические модули, интонация текста и др. [7, с. 574]. Ритм в архитектуре является важнейшим средством построения целостной композиции, он создается закономерным чередованием форм, интервалов, объемных соотношений. Это закономерное чередование приводит к гармоническому единству формы и создает из них целостную композицию [5, с. 141] (рис. 1 а).

Сюжет – система событий в произведении, художественное содержание текста. В сюжете развиваются мотивы, раскрываются характеры персонажей. Например, концентрический сюжет содержит экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. В архитектуре при проектировании пространства, решается и продумывается сюжет событий [9, с. 233]. В композиции проектируется направление движения, задаются оси, выявляется основная ось, направляющая к главному элементу в композиции, и т. д. Архитектор чередованием пространств и форм создает сюжет восприятия архитектурного произведения [2]. Так, в музее «Зоя» архитекторами А2М задуман сюжет передвижения по деревне, в которой развивались военные события. В проекте деревенские дома переосмыслены в более абстрактные геометрические формы и собраны

¹ Кандинский В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. М.: Литрес, 2017.

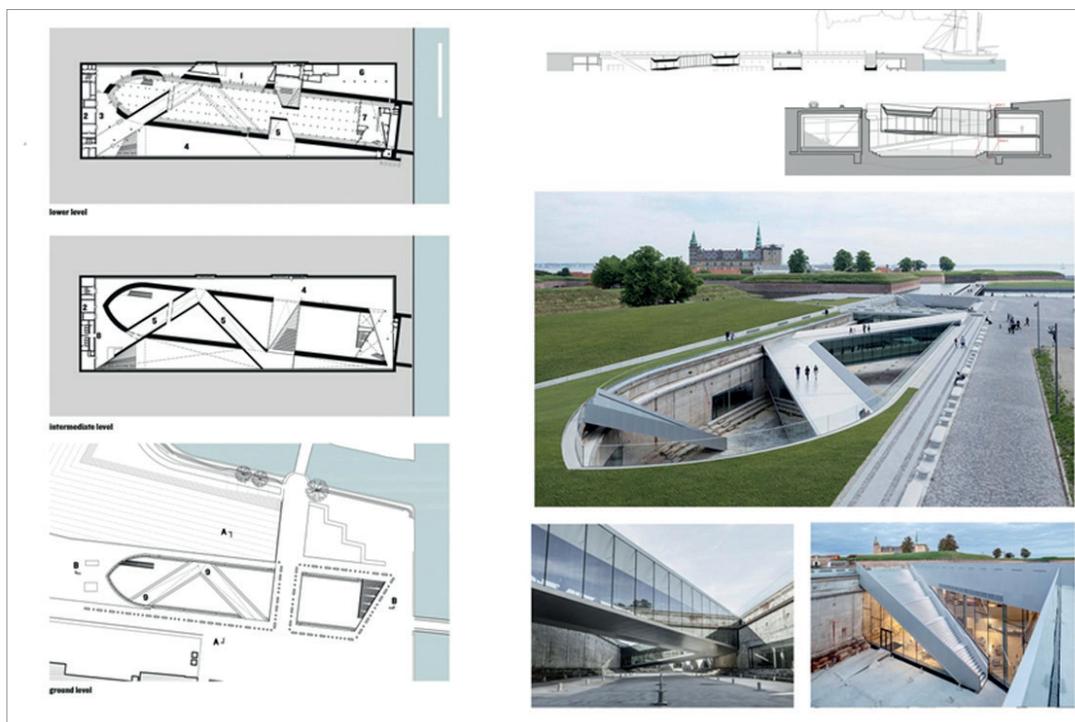

a)

б)

Рис. 1: а – ритм в архитектуре. Проекты арх. бюро BIG, Cobe, Henning Larsen, «Меганом»;
б – сюжет в архитектуре. Музей «Зоя». Архбюро А2М

а)

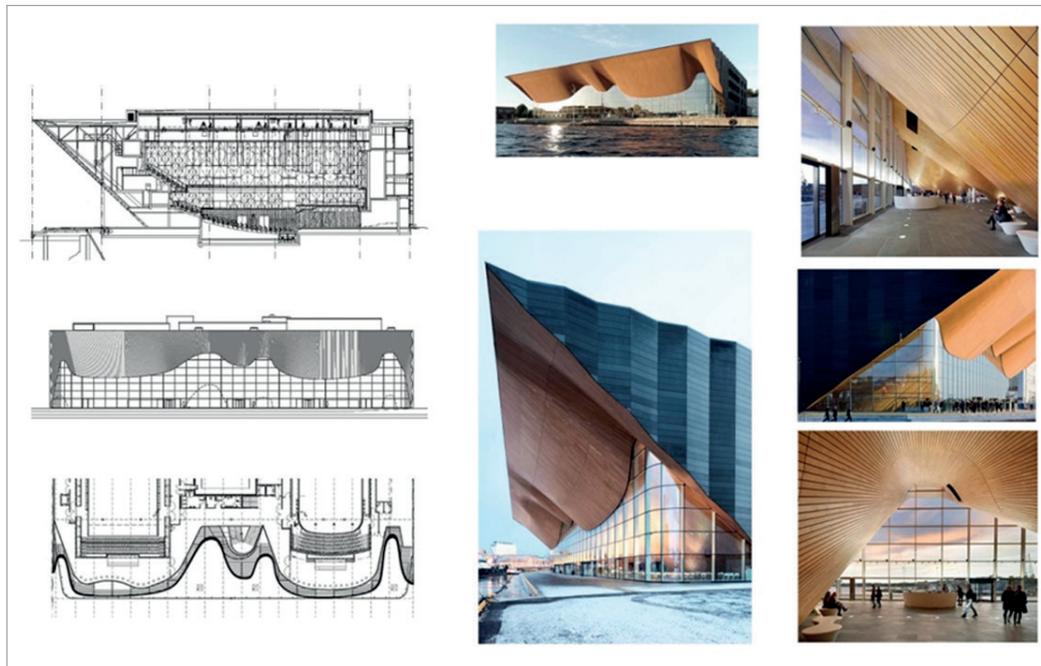
б)

Рис. 2: а – контекст в архитектуре. Danish National Maritime Museum. Архбюро BIG;
б – деталь в архитектуре. Kolding Campus. Henning Larsen architects

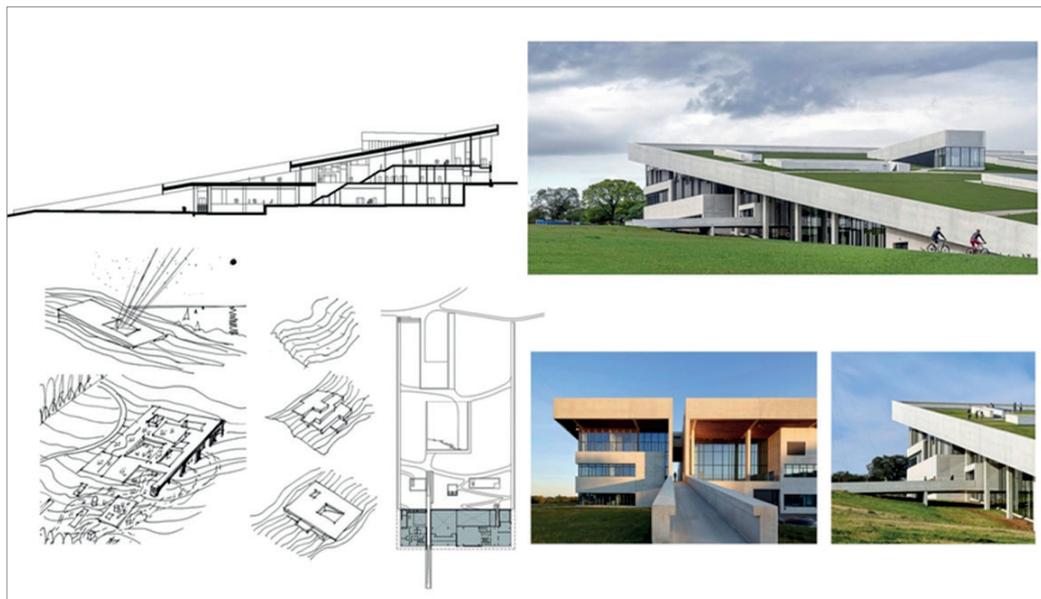
под единой плоскостью, которая собирает все элементы в единый объем. В данном случае авторы проявляют содержание через пространственную организацию композиции, передают исторические факты через форму и пространство (рис. 1 б).

Контекст – соединение, ткань, совокупность исторических, биографических, литературных фактов, в определенной степени связанных с текстом всего произведения или отдельными его фрагментами [7, с. 331]. Контекст в архитектуре – это сложное, многоплановое поле, в котором находится архитектор, приступая к проектированию. Проект может находиться в контексте или

вне контекста, это зависит от конкретной проектной задачи. Построение архитектурного объекта во многом зависит от контекста (исторического, городского, природного); при проектировании в конкретной среде объект взаимодействует со средой, образуя целостную композицию [8, с. 106]. На примере Национального морского музея Дании, построенного по проекту Бьярке Ингельса (Danish National Maritime Museum, BIG Architects), показано, как природный и исторический контекст повлиял на формирование композиции объекта, – здесь объект встроен в контекст. Среда определила ряд ограничений, и автор принял в данном слу-

а)

б)

Рис. 3: а – метафора в архитектуре. Ørestad College. Архбюро 3XN;
б – тема в архитектуре. Moesgård Museum. Henning Larsen architects

чае радикальное решение: все пространство музейного комплекса помещено ниже уровня поверхности земли, не мешая визуальной связи исторического контекста, архитектуры и природы (рис. 2 а).

Художественная деталь – значимая подробность, частность, позволяющая передать смысловое и эмоциональное содержание образа, сцены, эпизода, а иногда и всего произведения. В литературном произведении художественная деталь раскрывает или подчеркивает идейно-тематический мотив. Часто повторяющаяся подробность становится лейтмотивом произведения [9, с. 283]. Деталь, являясь элементом пластики фасадов и

интерьеров зданий, может быть как уникальным признаком конкретного здания, так и типовым, исходя из конкретной творческой задачи. В объекте учебного кампуса в Колдинге (Kolding Campus, Henning Larsen architects) на треугольнике строится вся композиция. Форма витражей, светозащитных панелей, атриума и общего плана выполнена в форме треугольника. Таким образом, здесь треугольник является темой, которая собирает общую композицию (рис. 2 б).

Метафора (греч. *metaphorá* – переносное значение) – перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой. Это скрытое сравнение, в ко-

тором слова «как», «как будто», «словно» опущены, но подразумеваются [7, с. 440]. Метафора в литературе создает образы, передает эмоции, формирует авторский стиль, воздействует на читателя и помогает понять содержание произведения.

В XX веке метафора перестала изучаться исключительно как языковое явление, как фигура речи в литературе, но также стала предметом исследования в области когнитивной лингвистики, основной тезис которой определил, что метафора – средство познания действительности [1, с. 16]. Это дало толчок исследованиям метафоры в областях визуальных областей искусства (кино, живописи, дизайне, брендинге), а также архитектуре и урбанистике. Метафора в архитектуре – это использование архитектурных форм и пространств для выражения абстрактных понятий или идей [3, с. 126]. Метафора границы между реальным и иллюзорным в Центре исполнительских искусств «Килден» в г. Кристиансанн, Норвегия (Kilden Performing Arts Centre, ALA architects), представлена в виде переосмысленного театрального занавеса. В проекте Ørestad College в Копенгагене выражена метафора гибкого пространства и гибкого образовательного процесса (Ørestad College, 3XN). Коммуникация, взаимодействие и синергия являются ключевыми вопросами при проектировании этой школы. В данных объектах метафора формирует основную проектную тему, на основе которой собирается вся композиция проекта (рис. 3 а).

Лежащая в основе любого произведения мысль – тема. Тема в литературе объединяет все уровни текста: проблемно-тематический, сюжетный, образный, эмоциональный, стилистический и языковой; это круг явлений, событий, жизненных вопросов, творчески воплощенных в произведении; предмет художественного изображения [9, с. 49]. В произведении выделяют главную тему и второстепенные, подчиненные ей; их рассматривают как тематические мотивы. Повторяемый и варьируемый значимый компонент литературного текста – это мотив (ключевое слово, словосочетание, эпиграф, образ, заглавие). Иногда мотив выступает в качестве сквозного образа в творчестве автора, отражает определенную проблематику. Филологи отождествляют понятия «мотив» и «тема». В архитектуре тема занимает особенно важное место, фактически являясь основой формообразования в проектной задаче [6]. Тема объединяет сюжетные, образные, эмоциональные, стилистические, а также функциональные, конструктивно-технологические, экономические и др. аспекты. В антропологическом музее

Moesgård, построенном по проекту бюро Хеннинг Ларсен в Орхусе, Дания (Moesgård Museum, Henning Larsen architects), представлена тема крыши. Все событийное действие происходит под приподнятой толщей земли, отождествляемой автором с крышей. Наклонная крыша, являющаяся продолжением местной живописной долины, является основой построения общей композиции. Тема возникает на основе метафоры – приподнятой толщи земли, выраженной в форме мощной наклонной плоскости. В данном случае метафора является основой возникновения архитектурной темы, собирающей всю композицию проекта (рис. 3 б).

Представленные выше категории, через призму которых проходило сравнение, тесно взаимосвязаны друг с другом; внутри процесса проектирования оказывают значительное влияние друг на друга; развитие одной категории влечет за собой изменение другой. Таким образом, можно сказать, что в архитектуре такие средства, как ритм, сюжет, метафора, являясь средствами выразительности, помогают найти тему или могут стать темой произведения и далее в ходе работы над проектом сформировать целостную композицию.

Список литературы

1. Арутюнова, Н. Вступительная статья // Теория метафоры / А. Ричардс, М. Блэк и др.; сост. и вступ. статья Н. Арутюновой. – Москва : Прогресс, 1990.
2. Власов, В. Г. Архитектурная композиция: опыт типологического моделирования / В. Г. Власов // Архитектон: известия вузов. – 2012. – № 39. – URL: https://archvuz.ru/2012_3/1/ (дата обращения: 12.11.2023).
3. Курбатов, Ю. И. Очерки по теории формообразования: курс лекций / Ю. И. Курбатов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАСУ, 2015.
4. Мастера советской архитектуры об архитектуре / под общ. ред. М. Г. Бархина. – Москва: Искусство, 1975.
5. Мелодинский, Д. Ритм в архитектурной композиции / Д. Л. Мелодинский. – Москва : Либроком, 2012.
6. Орлов, В. И. Поиск, развитие и выявление темы в архитектурном проектировании / В. И. Орлов, Н. А. Зайцева // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ. Тезисы докладов международной научно-практической конференции 8-12 апреля 2019 г. В 2 т. Т. 1. – Москва : МАРХИ, 2019. – С. 239-240.
7. Секачева, Е. В. Русская литература / Е. В. Секачева, С. В. Смолочева. – Москва : Аст-Пресс, 2001.
8. Степанов, А. В. Архитектура и психология / А. В. Степанов, Г. И. Иванова, Н. Н. Нечаев. – Москва : Стройиздат, 1993.
9. Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев – Москва : Высшая школа, 2004.