

УДК 7.036 + 72.036.2 + 73.036.2

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ: ОПЫТ XX ВЕКА

И.С. Ли

В статье, имеющей научно-методический характер, рассматривается история синтеза архитектуры и скульптуры в XX веке на конкретных примерах, иллюстрирующих основные принципы достижения художественного единства, а также связь с традициями прошлого.

Ключевые слова: синтез пластических искусств, композиция в пластических искусствах, архитектура, монументально-декоративное искусство.

Синтез пластических искусств, имеющий многовековую историю, получил новое развитие в XX веке. В то же время во многих примерах взаимодействия, прежде всего, архитектуры и скульптуры можно обнаружить историческую преемственность.

Логика развития формообразования в архитектуре на рубеже XIX–XX веков рождает стиль «модерн», одной из особенностей которого был отказ от традиций классицизма и обращение к образам готического искусства, для которого, в частности, было присуще стремление к синтезу.

Ярким примером такого стремления к органическому слиянию архитектуры со скульптурой является творчество испанского архитектора Антонио Гауди (рис. 1). Его главное произведение – Собор Святого Семейства в Барселоне демонстрирует творческое развитие традиций синтеза искусств в готике (рис. 2).

Исследователи взаимодействия различных искусств традиционно выделяют три его основных вида:

– конгломеративный – механическое, чисто внешнее объединение произведений разных искусств в некоем отрезке пространства и времени, полностью сохраняющие самостоятельное значение этих произведений;

– ансамблевый – объединение произведений различных искусств, каждое из которых обладает не абсолютной, а только относительной самостоятельностью;

– органический – скрещение произведений искусств, рождающее качественно своеобразную и целостную новую художественную структуру, в которой составляющие ее компоненты растворены так, что только научный анализ способен вычленить их из этого структурного единства [1].

Очевидно, что признаками синтеза из них обладают лишь ансамблевый и органический. Творчество Антонио Гауди иллюстрирует органический вид синтеза.

Рис. 1. Собор Святого Семейства в Барселоне.
Архитектор А. Гауди

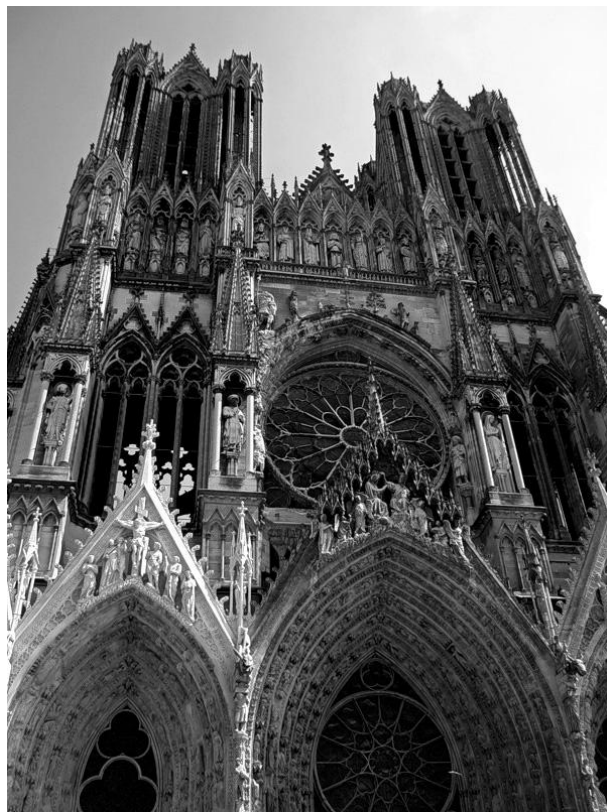

Рис. 2. Собор Нотр-Дам в Реймсе

Наиболее же распространенным в XX веке по-прежнему остается ансамблевый вид, ведущий свое начало от античности через классицизм вплоть до нашего времени.

Исследователями определено, что традиции синтеза пластических искусств в различных исторических стилях достаточно точно делятся между этими двумя видами. Готика, барокко, модерн тяготеют к органическому слиянию, античность, ренессанс, классицизм – к ансамблевому виду взаимодействия [2].

XX век оставил немало ярких образцов синтеза пластических искусств, среди которых некоторые можно считать знаковыми с точки зрения используемых композиционных приемов. Одними из наиболее выдающихся примеров являются ансамбли новой столицы Бразилии.

Рис. 3. Дворец Итамарати в Бразилиа. Архитектор О. Нимейер.
Композиция «Метеор». Скульптор Б. Джорджи

Рис. 4. Площадь Трех Властей в Бразилиа. Архитектор О. Нимейер.
Композиция «Воины». Скульптор Б. Джорджи

Сотрудничество архитектора Оскара Нимейера со скульптором Бруно Джорджи убеждает нас в том, что принцип пластической аналогии, несмотря на изменяющиеся стилистические особенности и архитектуры, и скульптуры, неизменно позволяет достигать предельной выразительности и композиционной целостности (рис. 3, 4).

Встречное движение формообразования в архитектуре и скульптуре можно наблюдать в комплексе Города искусства и науки в Валенсии, созданного под руководством Сантьяго Калатрава. Стремление к пластическому единству позволило сформировать ансамбль, безусловно ставший выдающимся произведением архитектуры конца XX века (рис. 5).

Рис. 5. Город искусства и науки в Валенсии.
Архитектор С. Калатрава

Принцип контраста, лежащий в основе синтеза архитектуры и скульптуры, получил наиболее яркое воплощение в творчестве американского скульптора Александра Колдера. Композиция «Фламинго» установлена в 1974 году в городе Чикаго на Федеральной площади. Три стальных полосы усилены ребрами и клиньями, согнуты в виде арок. Каждая из них касается земли только лишь в одной точке. Все это создает впечатление их невесомости. Первая арка на высоте сливается со второй и, став шире, опускается к земле. Этот «широкий устойчивый объект» имеет высоту в 53 фута. Он окрашен в ярко красный цвет. Скульптура является неким противовесом для тяжелых стальных решеток и стекла окружающих ее зданий.

«Интернациональный стиль», получивший широкое распространение во всем мире в XX веке, одним из основателей которого считается Людвиг Мис ван дер Роэ, словно провоцировал скульпторов на создание произведений, противопоставляющих сухому и рафинированному геометризму свободную пластику форм, близких к природным (рис. 6).

Рис. 6. Федеральная площадь в Чикаго.
Композиция «Фламинго». Скульптор А. Колдер

Выразительность и единство художественных форм в системе пластических искусств строятся на общих композиционных категориях, проявляющихся в виде первичных закономерностей гармонии: симметрии, асимметрии, контраста, нюанса, ритма, пропорций. Организованное пространство является сплавом всех этих свойств, сформулированных художественным языком искусства [3].

Беглый обзор тенденций взаимодействия архитектуры и скульптуры в XX веке, помимо их разнообразия, обнаруживает намечающиеся новые повороты в их многовековой истории, которые, несмотря на кажущуюся неожиданность, наверняка имеют глубокие композиционные предпосылки в прошлом.

Библиографический список

1. Кулененок, В.В. Монументально-декоративные техники в архитектуре / В.В. Кулененок. – Витебск, 2011. – 89 с.
2. Вёльфлин, Г. Ренессанс и барокко / Г. Вёльфлин. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 288 с.
3. Степанов, Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г.П. Степанов. – Л.: Художник РСФСР, 1984. – 320 с.

[К содержанию](#)