

Роль искусства в формировании университетской среды

© А. В. Бурмакина, О. Е. Железняк, М. В. Корелина

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматривается искусство как составная часть культуры, определяется его роль в жизни человека и общества, создании образов интерьерной и городской среды, в том числе сакральных пространств. Формулируется авторская концепция о значимости искусства в формировании предметно-пространственной среды, повышении её качества и образной выразительности, развитии идеалов креативного пространства. Важная роль отводится гармонизации и качеству университетской среды, которые способствуют становлению творческой личности как одной из приоритетных задач образования. Обращение к отечественному и зарубежному опыту использования различных видов искусства в создании уникальной образовательной среды позволяет обосновать эту позицию. Особое внимание уделяется интерьерам Иркутского национального исследовательского технического университета как части его имиджа и неизменного компонента современной образовательной среды. Созданные по проектам сотрудников и студентов ИРНИТУ коворкинги и объекты монументально-декоративной живописи позволяют превратить университет в актуальное место непрерывного творческого развития, очаг профессионального и непрофессионального творчества, а также в креативное пространство для всего города.

Ключевые слова: искусство, культура, университетская среда, архитектура, интерьер, городская среда

The Art Role in University Environment Formation

© Anna V. Burmakina, Olga E. Zheleznyak, Mirya V. Korelina

Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russian Federation

Abstract. The article considers art as an integral part of culture, defines its role in the life of a person and society, creating images of the interior and urban environment, including sacred spaces. It formulates the author's concept of the significance of art in the formation of a subject-spatial environment, improving its quality and figurative expressiveness, and developing the ideals of a creative space. An important role is given to the harmonization and quality of the university environment, which contribute to the formation of a creative person as one of the priority tasks of education. Appeal to domestic and foreign experience in the use of various types of art in creating a unique educational environment allows us to substantiate this position. The article pays special attention to the interiors of Irkutsk National Research Technical University as part of its image and an invariable component of the modern educational environment. The co-working spaces and objects of monumental and decorative painting designed by INRTU staff and students make it possible to turn the university into an actual place of continuous creative development, a hotbed of professional and non-professional creativity, as well as a creative space for the whole city.

Keywords: art, culture, university environment, architecture, interior, urban environment

Испытывая настоящую потребность в гармонизации существующей жизненной среды, развитии духовной и материальной сферы, современное общество [1] всё чаще обращается к искусству и культуре как источнику вдохновения. Осознание важности культуры и искусства, наряду со стремлением сохранить историческое достояние, традиционную культуру и искусство, формирует общие духовные ценности. Будучи творческим отражением реального мира, искусство занимает огромное место в различных сферах жизни человека и общества, здесь играют роль особенности мировоззрения самого человека, его предпочтения, интересы и то, что он считает своими ценностями. При этом

в искусстве отражается как сама личность, так и культура, в которую человек погружён.

Немаловажной задачей общества является приобщение к искусству, познание истории и культуры, увеличивающие шанс сохранения ценности искусства в поколениях и развития творческого начала. Творческая личность, представляя собой особую ценность, обладает независимой, целостной системой уникальных качеств, способностью к креативной и аналитико-синкретичной деятельности [2]. Искусство помогает людям ускорить процесс самопознания и социализации, оно воплощает уникальное восприятие всего, что окружает человека, его видение мира. Оно доступно всем, при этом каж-

дый видит мир по-своему и по-своему его интерпретирует, используя в творческой деятельности и повседневной жизни, создании окружающего мира и его гармонизации.

Повышение внимания к улучшению качества среды и её предметного наполнения усиливает роль искусства, чтобы ослабить давление агрессивной и гомогенной искусственной среды. Большое значение, отводимое сегодня образованию, увеличивает внимание и к гармонизации, и к качеству университетской среды, влияющей на воспитание культуры и становление толерантных отношений в вузе [3].

Этим вопросам посвящены публикации отечественных и зарубежных специалистов, многочисленные исследования и проектные разработки [4–12].

Роль искусства в жизни человека, общества и культуры. Искусство в формировании образов среды

Искусство занимает довольно важную позицию в жизни человека, развитии общества и культуры и служит одним из способов проявления потенциала человека, формирования его богатого внутреннего мира и становления духовных ценностей [13].

При рассмотрении культуры через призму искусства, при представлении искусства частью культуры, целесообразно интерпретировать культуру прежде всего как систему художественных образов, созданных творчеством художников, композиторов, писателей, поэтов и т. п. «Культура, – говорит Рерих, – так тесно связанная с духовностью прежде всего выражается в изысканном, многообразном творчестве» [14]. Нельзя не заметить, насколько разнообразно всё, что нас окружает, насколько даже мелкие детали приобретают красоту, эстетику и индивидуальность, свидетельствуют о сопровождающем нас на каждом шагу искусстве.

Как проявление художественной деятельности человека, оно является частью целого, то есть частью самой жизни, и существует в рамках определённых традиций, правил, обязательных для исполнения. Каждый вид искусства, сформировавшийся за многие столетия, а то и тысячелетия, имеет определённый набор законов, материалов, средств,

приёмов и правил, которые помогают этому виду искусства осуществлять себя как вид и таким образом занимать своё место в художественной жизни и деятельности человека, в формировании предметно-пространственной среды.

Если говорить о роли и месте искусства в создании образов среды, то следует отметить необходимость сохранения исторических ценностей среды и одновременно потребность в создании новых художественных качеств, которые соответствовали бы актуальному видению эстетического и комфортного пространства. При этом представления о жизненной среде сегодня испытывают мощное влияние нового понимания пространства и качества среды жизнедеятельности, в том числе формируемого современными науками и новыми технологиями. Наибольшие проблемы возникают при работе с предметно-пространственной средой города и определении потенциала различных видов искусства в этом процессе. Существующая среда в ряде городов зачастую отличается отсутствием грамотного подхода при разработке новых проектов формирования предметно-пространственного наполнения города. Некорректность сформулированных концепций нередко сказывается на уровне привлекательности городского пространства в целом. Проектирование городского пространства традиционно включает обращение к монументально-декоративному искусству, которое активно встраивается в жизнь города и вносит в формируемую среду художественное начало, повышает её образную выразительность. Скульптура, мозаики, фасадные росписи и другие формы искусства, как правило, дополняют архитектуру/архитектурную среду, делают её более эмоционально-насыщенной, уникальной и аутентичной (рис. 1, 2). Работа с архитектурой, интерьерной и городской средой требует внимательного соотнесения тематических и образно-стилистических решений с процессами функционирования и проживания объекта, с ролью и статусом здания/среды, с особенностями формообразования и архитектурных конструкций, а также со спецификой восприятия горожанами, гостями, зрителями [15].

Рис. 1. Арка Дружбы народов в Грузии

Рис. 2. Мозаика на фасаде здания управления завода «Каустик» в Волгограде

Всё сильнее в последнее время искусство отходит от привычных стандартов и выражается уже иными художественными средствами, формирует новое направление профессиональной деятельности и новую форму наполнения среды – арт-дизайн. Произведения этого направления превращают любые объекты и сооружения в арт-объект. При создании арт-объектов комплексно используются такие средства выражения как живопись, скульптура, графика, инсталляции, монументальное искусство, дизайн и прочее, а также средства инженерии и строительства. Внедрение таких объектов в проектирование городской и интерьерной среды на сегодняшний

момент является одной из главных задач достижения красоты и практичности (рис. 3).

Применение художественного подхода к проектированию среды для человека нуждается в новом осмыслении, поскольку отражает современное видение городского пространства, усиливает момент его зрелищности, эмоционального и информационного насыщения. Использование разнообразных художественных приёмов в формировании городского интерьера стало очень распространено. Формы объёмно-пространственной композиции становятся всё необычнее, а их связи с городским контекстом всё более сложными (рис. 4, 5).

Рис. 3. Музей Орсе, расположенный в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала, Франция

Рис. 4. Павильон из паровой древесины представлен на Таллинском архитектурном биеннале в 2019 г.

Рис. 5. Инсталляция «Samille» в Руане, Арне Куинз

Рис. 6. Художественное убранство Князе-Владимирского храма в Иркутске (автор – заслуженный художник России С. Эляян)

Важную роль искусство играет в формировании сакральной среды, в создании «сакральных пространств как особого вида ху-

дожественного творчества». Организованные с помощью архитектуры, предметов/объектов, изображений, а также света, цвета, зву-

ков и прочего, эти пространства и пространственные действия поначалу задают иконические изображения, а затем, напротив, изображение служит «источником для воспроизведения в пространственных формах» [16]. Традиционно сакральное пространство задумывается как своеобразная «пространственная икона» и представляет собой уникальную пространственную инсталляцию, подвижную и постоянно трансформирующуюся. Так, воссоздание целостного образа сакрального пространства предусмотрено проектом художественного убранства Князе-Владимирского храма в Иркутске (автор – заслуженный художник России С. Элоян). Здесь в едином стиле выполнены иконы, церковное убранство, росписи, а также внешние украшения – мозаики, витражи и изразцы (рис. 6).

Искусство как часть университетской среды

На этапе современного развития образовательная культура превращается в залог процветания каждого прогрессивного государства. Это сопровождается повышением роли вузов в становлении мировоззрения будущего специалиста и его встраивании в меняющийся рынок труда, в формировании творческой личности как одной из приоритетных задач высшего образования.

Всё большее значение приобретает предметно-пространственная среда университетских комплексов, их интегрированность в городской контекст, наличие знаковых и ценностных функций, способствующих получению ответов на запросы социума и потреб-

ности рынка, приобретению компетенций и опыта, наиболее востребованных в современном глобальном мире [3]. Создание университетской среды с помощью уникальной архитектуры, синтеза различных искусств, либо включения специальных арт-пространств, даёт возможность воспитания исторического самосознания, содействует интегрированности студенческой молодёжи в культурный код «места» и становлению запоминающегося образа.

Наличие потребности в гармонизации жизненной среды и полноценном развитии материальной и духовной сфер в современном обществе, особенно в жизни университетской среды, ориентированной на «тренды будущего», повышает роль искусства, которое помогает удерживать человека на позициях творчества и креативной профессиональной деятельности [2]. Реализации воспитательного потенциала искусства для формирования у студентов вуза ценностного отношения к миру помогает развитие набирающего популярность «арт-педагогического пространства». Под арт-педагогической средой принято понимать искусственно организованное пространство, в котором личность имеет возможность искать и открывать для себя культурные и личные смыслы посредством произведений искусства. Примером может служить галерея «Современное искусство» в НИУ ВШЭ, где на одной площадке представлены работы актуальных современных художников и студенческие проекты (рис. 7).

Рис. 7. Галерея «Современное искусство» в НИУ ВШЭ, Москва

Важную роль в развитии современной образовательной среды играет собственно архитектура учебных заведений, пространственная организация и дизайн предметно-пространственной среды университетских кампусов и студгородков. В частности, новый корпус Австралийского университета в городе Варрнамбул привлекает внимание необычным фасадом, в основу которого положена оригинальная конструкция из шестиугольников, расположенных под углом к улице. Фасад облицован цинком и стеклом и представляет собой наглядный образец при-

менения современных идей в архитектуре образовательных учреждений (рис. 8). Также заслуживающими внимания образцами эксклюзивной и гармоничной университетской среды могут служить кампус Венского университета экономики с уникальной арт-средой, единением природы/экологии и современных технологий, модернизированный кампус Делфтского технического университета, кампусы топовых университетов США с глубоким погружением в культуру и традиции «места» и другие.

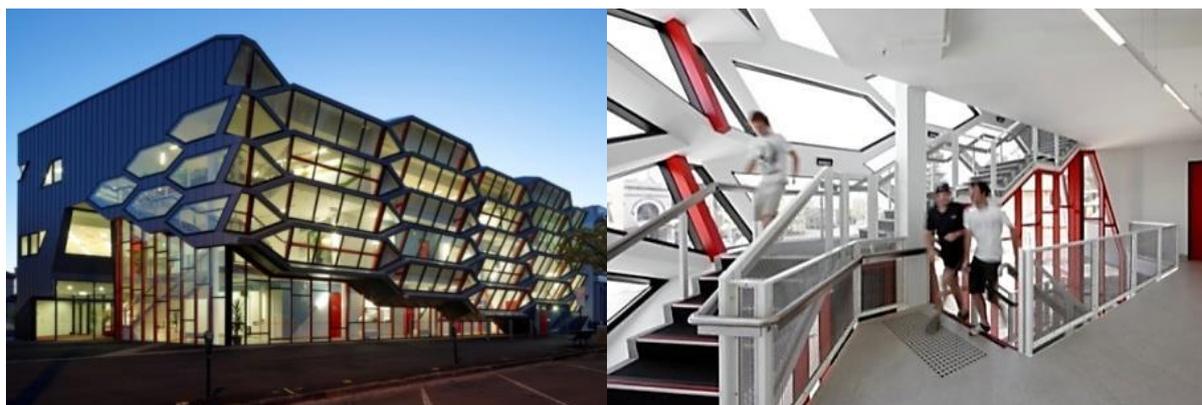

Рис. 8. Корпус Австралийского университета в городе Варрнамбул

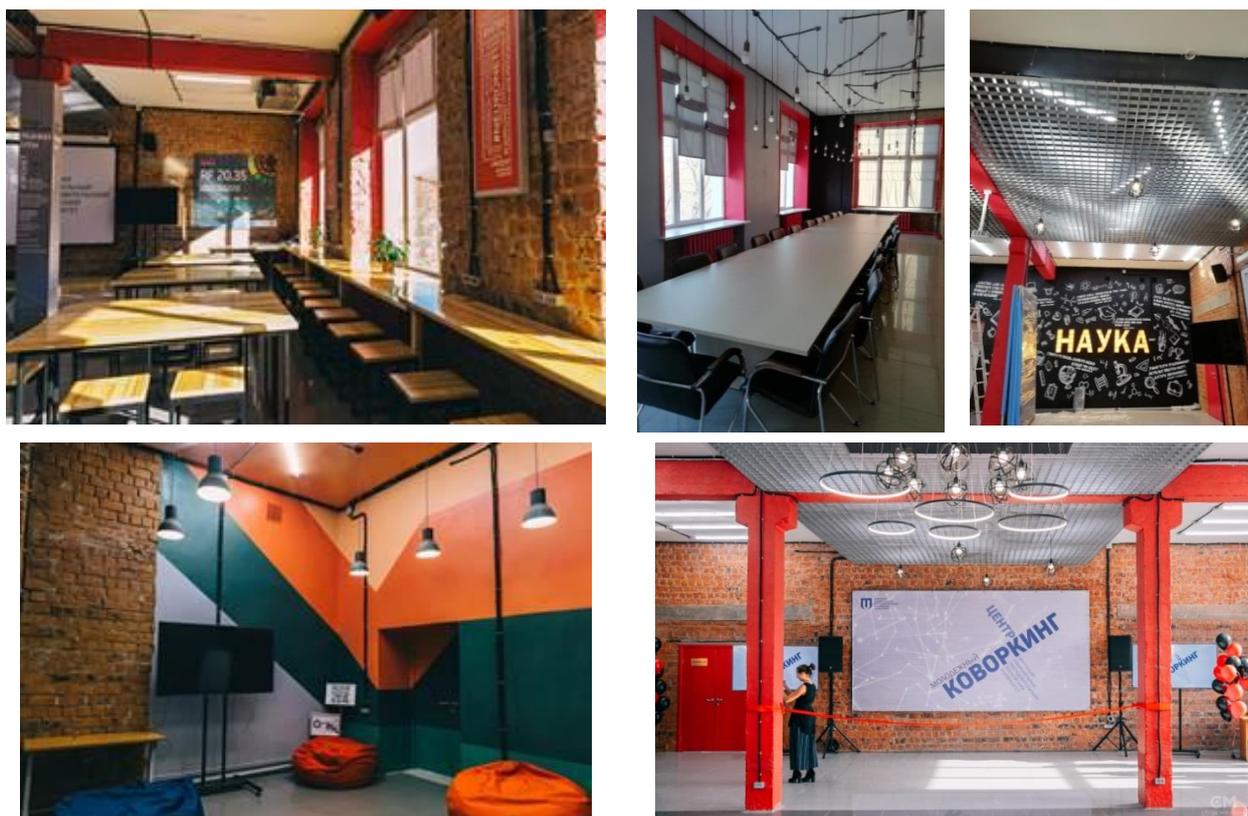

Рис. 9. Проект интерьера коворкинга «Точка кипения» в ИРНТУ выполнен Е. Суреловой, П. Ефстафьевой, А. Струнниковой, З. Алешко, рук. – О. Железняк, М. Корелина

Сейчас всё большую популярность стало набирать арт-педагогическое пространство. Под арт-педагогической средой принято понимать искусственно организованное пространство, в котором личность имеет возможность искать и открывать для себя культурные и личные смыслы посредством произведений искусства.

Одно из основных отличий архитектурных объектов от подавляющего большинства других объектов проектного творчества – это существование архитектурного объекта как единства внутренних пространств и внешней оболочки, особым образом взаимодействующих с человеком. Уникальным «проводником» такого взаимодействия является искусство, разные формы его воплощения.

Ярким примером может служить интерьерная среда ИРНИТУ. Выразительные пространства коворкингов и общественных зон, созданных при участии преподавателей и студентов университета, являются «визитной карточкой» ИРНИТУ (рис. 9). Первый коворкинг ИРНИТУ, выполненный в стиле лофт, работает как полифункциональная среда – «третье место» для досуговой и научной деятельности, образовательный хаб и творческое пространство, позволяющие сделать университет местом творческого развития, профессионального и непрофессионального творчества, креативным пространством города [17].

Созданию комфортной, уникальной и развивающей образовательной среды в ИРНИТУ во многом способствует включение в интерьеры монументально-декоративной живописи. Разнообразные витражи и мозаики, украшающие университетские интерьеры, отражают тенденции трансформации вуза, его развитие в пространстве региональной культуры и транснациональных трендов. Сформированная художественно-выразительная среда способствует приобщению студентов и преподавателей ИРНИТУ к культуре и искусству, показывает связь искусства и науки, а также возможность студентов проявить свой творческий потенциал и своё видение мира в этих проектах (рис. 10, 11).

Рис. 10. «Посвящение Леонардо да Винчи», дипломная работа Натальи Довнич, рук. – проф. В. Г. Смагин, 2004 г.

Рис. 11. Декоративное панно «Спорт», дипломная работа Григория Свердлова, рук. – проф. В. Г. Смагин, 2007 г.

Заключение

Смещение ценностных акцентов с духовной составляющей на материальную приводит к формированию у молодёжи потребительского отношения ко всему, что её окружает. Важным аспектом концепции современной образовательной среды является становление творческой личности. В связи с этим актуальным оказывается обращение к выявлению воспитательных возможностей вуза и его предметно-пространственной среды в формировании

ценностной системы студента.

Искусство прекрасно дополняет, обогащает любую среду и является неизменной частью убранства интерьеров и городской среды, их предметно-пространственного наполнения, что особенно актуально сегодня. Искусство в университетской среде, как особое средство гармонизации и создания имиджа университета, отражает основные ценности и миссию образовательной организации и способствует становлению положительной репутации.

Список источников

1. Трифонова Г. С. Подлинное искусство в пространстве вуза: к формированию концепции сотрудничества университетского и государственных художественных музеев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2009. № 9 (42). С. 78–82.
2. Степанская Т. М. Роль искусства в процессе формирования личности // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010. № 12. С. 24–27.
3. Zheleznyak O., Korelina M. University environment today: problems and prospects of spatial organization. INRTU // Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series. 2020. P. 032–051.
4. 25 самых красивых университетов мира [Электронный ресурс]. URL: http://fevt.ru/publ/samy_e_krasivye_universiteti/25-1-0-326 (08.05.2021).
5. Банфи А. Философия искусства. М.: Искусство, 1989. 384 с.
6. Швидковский Д. О. Искусство и наука в формировании жизненной среды человечества // Пространство и Время. 2011. № 3. С. 9–19. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-nauka-v-formirovanii-zhiznennoy-sredy-chelovechestva> (07.09.2021).
7. Лосев А. Ф. Хаос и структура. М.: Мысль, 1997. 831 с.
8. Шефтсбери Э. К. Эстетические опыты. М.: Искусство, 1975. 543 с.
9. Рерих С. Н. Искусство и жизнь. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2004. 132 с.
10. Рерих Н. К. Об искусстве. М.: МЦР; Мастер-Банк, 2005. 128 с.
11. Чинь Франсис Д. К. Архитектура. Форма, пространство, композиция. М.: Астрель, 2005. 432 с.
12. Шимко В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды. М.: Архитектура-С, 2006. 384 с. [Электронный ресурс]. URL: http://books.totalarch.com/architectural_design_of_the_urban_environment (08.05.2021).
13. Искусство, его роль в жизни человека и общества // StudRef.com [Электронный ресурс]. URL: https://studref.com/651951/sotsiologiya/iskusstvo_rol_zhizni_lyudey (25.09.2021).
14. Рерих Н. К. Твердыня Пламенная. Рига: Виеда, 1991. 272 с.
15. Складенко Г. Я. Роль монументально-декоративного искусства в исторической периодизации дизайна интерьеров гостиниц Украины // Вестник КНУКиМ. 2014. № 30. С. 86–94.
16. Лидов А. М. Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. М.: Типография «Наука» РАН, 2006. С. 9–58.
17. Zheleznyak O., Korelina M. Co-working: gentrification method, “third place” and/or new form of educational environment organization // Materials Science and Engineering: IOP Conf. Series. 2019. P. 012–043.

Информация об авторах / Information about the Authors

Анна Викторовна Бурмакина,
студентка группы ДИБ-18-1,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
anna.19.01@mail.ru

Anna V. Burmakina,
student,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov Str., Irkutsk, 664074,
Russian Federation,
anna.19.01@mail.ru

Ольга Евгеньевна Железняк,

кандидат искусствоведения,
профессор кафедры монументально-декоративной
живописи и дизайна им. В. Г. Смагина,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
olgaej1@yandex.ru

Мирья Вячеславовна Корелина,

доцент кафедры монументально-декоративной
живописи и дизайна им. В. Г. Смагина,
Институт архитектуры, строительства и дизайна,
Иркутский национальный исследовательский
технический университет,
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,
Российская Федерация,
miria84@mail.ru

Olga E. Zheleznyak,

Cand. Sci. (in History of Arts),
Professor of Monumental-Decorative Painting
and Design Department named after V. G. Smagin,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk, 664074,
Russian Federation,
olgaej1@yandex.ru

Mirya V. Korelina,

Associate Professor of Monumental-Decorative Painting
and Design Department named after V. G. Smagin,
Institute of Architecture, Construction and Design,
Irkutsk National Research Technical University,
83 Lermontov St., Irkutsk, 664074,
Russian Federation,
miria84@mail.ru