
DOI: 10.37909/978-5-89170-287-5-2021-1015
УДК: 72.035.5

К.Б. Данилова
Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова
Красный пр-т, д. 38, г. Новосибирск, Россия, 630099
st19.k.danilova@nsuada.ru
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8979-231X>
Научный руководитель: кандидат архитектуры Е.А. Груздева

Трансформация орнамента как средства сохранения идентичности исторической среды города

Аннотация

В данной статье, чтобы оценить возможности применения трансформации орнамента были определены три позиции, соответствующие различным сферам жизни города. Применение трансформация орнамента было рассмотрено со стороны экологии визуальной среды города, а также со стороны маркетингового подхода к уникальности и туристической привлекательности города для его экономической выгоды. Рассмотрена социальная значимость применения трансформации орнамента и его взаимосвязь с идентичностью города. Выявлена цепочка взаимосвязей между идентичностями применимыми к городу, историей и орнаментом. Сделан вывод об обоснованности использования трансформации орнамента для концепций проектов реновации, реставрации и обновления исторической среды города и гармоничного включения в неё объектов нового строительства.

Ключевые слова: орнамент, идентичность, уникальность, историческая среда, сторителлинг, трансформация, декор

K.B. Danilova
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts
Krasnyi Avenue, 38, Novosibirsk, Russia, 630099
st19.k.danilova@nsuada.ru
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8979-231X>
Scientific advisor — E. Gruzdeva, Associate Professor

Transformation of ornament as a means of preserving the identity of city historical environment

Abstract

In this article, in order to assess the possibilities of applying the transformation of the ornament, three positions have been identified, corresponding to various spheres of city life. The application of the transformation of the ornament was considered according to the ecology of the visual environment of the city, as well as the marketing approach to the uniqueness and tourist attractiveness of the city for its economic benefit, the social significance of the application of the transformation of the ornament and its connection with the city identity were considered. Revealed the connection between identities applicable to the city, history and ornament. The conclusion is made about the validity of using the transformation of the ornament for the concepts of renovation projects, restoration and renewal of the historical environment of the city and the auspicious inclusion of new construction objects in it.

Keywords: ornament, identity, uniqueness, historical environment, storytelling, transformation, decor

Введение. Приоритетной задачей, в настоящее время, для современного города стал поиск способов сохранения его идентичности и уникальности. Уникальность может брать свое начало в истории и культуре, с которыми орнамент неразрывно связан, поэтому изучение роли орнамента и его трансформации для использования в архитектуре является актуальной темой. Особенно для исторических городов России, таких как: Иркутск, Томск, Кинешма, Ростов, Ковров и др. Вопрос гармоничного включения объектов нового строительства в историческую среду, представленную

объектами деревянного зодчества, для которых характерны фасады, украшенные пропиленной резьбой и орнаментальным декором, стоит довольно остро. Город не может сфокусировать свое внимание только на сохранении архитектурного наследия, так как он также должен соответствовать потребностям современного жителя, в результате чего в исторической среде неизбежно будут появляться объекты нового строительства, это естественный процесс жизни и развития города. Отсюда следует, что изучение трансформации орнамента как средства сохранения идентичности города и его исторической среды является актуальной темой, так как трансформация орнамента может быть применена в концепциях проектов реставрации реновации исторической среды, гармоничного включения объектов нового строительства в историческую среду.

Орнамент для исторических городов России — это визуализация его истории. Поэтому целью работы является раскрытие применения трансформации орнамента в архитектуре для поддержания и сохранения уникальности и идентичности города и использования в проектах реставрации и реновации исторической среды города.

Чтобы оценить возможности применения трансформации орнамента были поставлены следующие задачи, чтобы рассмотреть трансформацию орнамента с трех позиций, соответствующих различным сферам жизни города:

1. изучить применимость трансформации орнамента для формирования здоровой визуальной среды города;

2. изучить социальную значимость применения трансформации орнамента как способа сохранения уникальности и идентичности города, представляющей ценность для его жителей;

3. изучить экономическую выгоду для города при применении трансформации орнамента как способа привлечения туристов, основываясь на маркетинговом подходе использования уникальности города.

Полученные результаты и их об-суждение. Визуальная среда города. Человек активно преобразует среду вокруг себя. Однако, заложенные в нем природой естественные механизмы не исчезают. Они работают как прежде, но в новых условиях. Человек оказался под влиянием среды и условий, которые создал вокруг себя сам. «Сначала мы создаем свои дома, а потом они создают нас», — сказал Уинстон Черчилль в 1943 году, рассматривая план реставрации Палаты общин, разрушенной немецкими бомбами».

Любая созданная человеком форма — это упрощенная природная форма, которую про-

ще воспроизвести искусственно. Гуляя по лесу, вы не увидите идеально ровных линии или круга, строго прямых углов. Перед вами будет постоянно изменяющаяся картина, изобилующая сложными неповторимыми формами. Под эти условия приспособлен глаз человека. Та среда, которую создал человек для себя, существенно отличается от той, к которой он был приспособлен изначально.

Человеческий мозг, а конкретно его часть (группа клеток гиппокампа) отвечает за запоминание и кодирование окружающего пространства [Eichenbaum H., 1999] Согласно специалистам калифорнийской Академии нейробиологии для архитектуры (ANFA) будущее архитектуры заключается в связи исследований в области нейробиологии и реакции человека на искусственную среду, созданную им.

Как наиболее показательный пример влияния искусственной среды на центральную нервную систему человека рассмотрим, такую особенность человеческого зрения как саккадические движения глаз или саккады. Саккады — это непроизвольные мелкие естественные скачкообразные движения наших глаз во время рассмотрения объекта. Они совершаются несколько раз в секунду в определенном ритме и строго согласованны. Характер следования саккад обусловлен деятельностью центральной нервной системы. Саккады играют существенную роль в целенаправленном поведении, зрительном восприятии, исследовании окружающего мира [Филин, 2002].

Ситуация, наблюдаемая в современных городах далека от идеальной. Результатом распространения индустриальных методов строительства и типового проектирования стала монотонная визуальная среда, являющаяся агрессивным видимым полем. Агрессивное видимое поле (Агрессивная визуальная среда) — это поле, на котором расположено большое кол-во одинаковых, равномерно распределенных, повторяющихся элементов [Филин, 2006].

В агрессивной и гомогенной среде (видимая среда, в которой разнообразных зрительных элементов недостаточно, либо они вообще отсутствуют [Филин, 2006]) не могут полноценно работать фундаментальные механизмы зрения, такие как автоматия саккад, бинокулярный аппарат, зрительные центры. В частности, в гомогенной среде нарушается обратная связь между сенсорным и двигательным аппаратами, так как после очередной саккады перепад освещенности на фоторецепторах глаза недостаточный. Соответственно и в мозг после саккады идет минимальный импульс, недостаточный для надежного срабатывания обратной связи, в результате чего зрительные центры и нервная система в целом оказываются в заблуж-

дении. Это в свою очередь вызывает ощущение дискомфорта. Длительное пребывание человека в такой среде ведет к нарушению автоматии саккад [Филин, 2006].

Здоровая работа человеческого организма сопровождается определенными ритмами его систем, сердечный ритм, ритм сна и др. Сбой этих ритмов говорит о проблеме и может быть показателем развивающихся заболеваний. Точно также сбой работы автоматии саккад, незаконченность цикла говорит о негативном воздействии на центральную нервную систему человека. Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время современный городской житель ощущает на себе негативное влияние нарушенной экологии визуальной среды, которая является результатом применения типового проектирования со второй половины XX века и до наших дней. Полученная однородная среда стала одной из причин разрушения уникальности и самобытности многих городских ансамблей и природных ландшафтов, а также оказывает негативное воздействие на здоровье человека.

Трансформация орнамента и применение его на фасадах зданий позволит разнообразить и однородную визуальную среду и за счет повышения количества различных зри-

тельных элементов, которые будет считывать человеческий глаз. Изобилие различных элементов обеспечит нормальную работу саккадических движений глаз, бинокулярного аппарата. Изобилие различных зрительных элементов может быть показателями качества визуальной среды, в которой живет человек.

Трансформация орнамента и идентичности применимые к городу. Применение орнамента и его трансформации — это не только способ художественной выразительности. Трансформация орнамента в архитектуре позволит разнообразить сложившуюся монотонность облика современных городов, а также использование орнаментальных мотивов укрепит связь с историей города, его прошлым, подчеркнет его уникальность. У этой связи есть значимое качество. Орнамент отлично работает как инструмент сохранения идентичности города, которая в свою очередь влияет на общество, поддерживая глубокую эмоциональную связь и чувство принадлежности данному месту и сообществу. Такой вывод можно сделать из определений категорий идентичности применимых к городу: идентичность города, городская идентичность и идентичность с городом (ил. 1) [Скалкин, 2018].

Ил.1. Схема категорий идентичности применимые к городу [Скалкин, 2018, С. 89]

Fig. 1. Diagram of identity categories applicable to the city [Skalkin, 2018, P. 89]

Идентичность города и орнамент связаны неразрывно. Орнамент является важнейшим ее носителем. Ресурс источников орнамента для России кажется неисчерпаем. Огромная многонациональная страна, в которой каждый субъект может внести свой драгоценный и уникальный вклад. Народный орнамент обладает большой устойчивостью: традиции в орнаментальном искусстве живут столетиями и даже тысячелетиями; они синтезируют опыт десятков поколений и многих этнических групп. С другой стороны, орнамент тесно связан с бытом народа, с его обрядами и обычаями, его природой. К тому же, все национальные образы, мотивы, и традиции являются абсолютно естественными для жителей этого региона и в результате удачной актуализации создают

положительный и привлекательный современный имидж города [Донгузов, 2017].

Орнамент имеет большое репрезентативное значение и в связи с ним идеологическую нагрузку, поэтому есть основание утверждать, что использование трансформации орнамента обладает потенциалом для создания городской идентичности.

Условно источники орнамента можно разделить на три группы. Внутренне убранство: домашний текстиль, роспись посуды, резные узоры и тд. Внешнее убранство: пропильная резьба, роспись фасада, витраж окон, кованные элементы, точеные элементы. Элементы одежды: кружевные платки, салфетки, вышивка (ил. 2).

Ил. 2. источников орнамента. Типология орнамента (Составлена авторами статьи)
Fig. 2. Diagram of the sources of the ornament. Ornament typology (Compiled by the authors)

Орнамент объединяет в себе два начала. В большинстве вариантов эти два начала — природное и человеческое — обуславливают внутреннюю динамику и особенности орнаментальных композиций, образуя целую серию их бинарных трактовок, связанных с попытками осмысления таких понятий, как свет и тьма, жизнь и смерть, добро и зло, день и ночь и т. д. [Болат, 2017].

Широкий диапазон выбора орнамента и его значений дает возможность выбирать орнамент для трансформации, который предоставляет возможность транслировать на новые объекты архитектуры те смыслы, которые уместны для конкретной концепции. С помощью элементов исходного орнамента можно передать смысловое и функциональное назначение включаемого объекта, культурную принадлежность или настроение и впечатление, которое должен будет производить новый объект.

Однако единственным ограничивающим фактором может быть целесообразность переноса орнамента на объекты архитектуры в неизменном виде. Вероятнее всего результат такого подхода будет смотреться чужеродно, негармонично и неубедительно, так как появится элемент театральности или фольклорной стилизации.

Для того чтобы избежать подобных решений, орнамент должен быть трансформирован в соответствии с актуальной эстетикой и смысловой нагрузкой. Можно выделить общую последовательность трансформации орнамента:

- 1) выбор источника орнамента;
- 2) анализ семантики;
- 3) анализ стилистики графики;

4) выделение структурной единицы орнамента и модуля симметрии;

5) модификация структурных элементов орнамента согласно концепции, упрощение или обогащение формы;

6) создание модульной сетки на основе вариантов смещения и отражения по заданным осям или применение существующих сеток, в основе которых лежат простые формы: треугольник, квадрат, шестиугольник и т.д.);

7) преобразование полученной симметричной композиции в новую путем масштабирования, исключения, упрощения, инверсии и т.д.;

8) интерпретация или графическая замена в соответствии с концепцией и стилем проектируемого объекта.

Трансформации орнамента может включать все перечисленные шаги или только часть в зависимости от желаемой степени преобразования.

Трансформация орнамента позволяют увидеть креативный потенциал его применения в современной архитектуре. Использование трансформации орнамента позволит создать узнаваемый образ города раскрыть его уникальность подчеркнуть локальные особенности быта и ремесла населения.

Применение трансформации орнамента можно рассмотреть на примере проекта «Waterstad Goese Schans» от коллектива авторов бюро West 8, расположен на окраине средневекового города Гоес, Нидерланды состоит из 34 жилищ и завершает первый этап в крупномасштабном процессе городского преобразования бывшей портовой зоны города (ил. 3).

Ил. 3. Фасады домов проекта Waterstad Goese Schans в Голландии (<https://paselkuenzel.com>)
Fig. 3. Facades of houses of the Waterstad Goese Schans project in the Netherlands (<https://paselkuenzel.com>)

Особенностью квартала является малоэтажная, плотная застройка, ортогональная квартальная решетка, а также сохранение типологической подлинности и традиционного контекста. Архитекторы попытались переосмыслить местные строительные технологии путём добавления в образ элементов современной архитектуры и обеспечения максимальной связи между историческими отсылками и современной реальностью. В данном проекте, не смотря на простое решение упростить исходную традиционную для Голландии форму брандмауэрной застройки и выдержав тот же материал и массопустотное соотношение, решающим элементом фасада стал декор подоконной решетки. Узор был трансформирован из национального текстиля, исходным материалом стало кружево головного платка. Узор был трансформирован согласно всем пунктам последовательности трансформации. В результате авторам удалось поддержать идентичность средневекового города, а также подчеркнуть функциональное назначение архитектуры, так как узор источником которого является текстиль, ассоциируется с домом комфортом и уютом. Эта, казалось бы, незначительная деталь дает проекту глубину и индивидуальность.

Реализовав такой проект, город дает понять, что он заинтересован в сохранении наследия, бережном отношении к исторической среде, обращает внимание на особенности быта и ремесла населения, и таким образом демонстрирует для гостей города свою уникальность.

Туристическая привлекательность и уникальность города. XX век — это век, когда человек отказался от декора и ушел к более минималистичным и простым формам, что привело к появлению больших массивов

однотипной застройки. Фасады зданий стали невыразительны и однообразны. Такая застройка обезличивает города, делает их похожими один на другой.

Если сравнивать города нашей страны с городами стран Европы нельзя отрицать тот факт, что в нашей стране элемент самобытности и уникальности не используется так активно, как это делается зарубежом. Иностраный опыт показывает, что любое событие в истории города, ремесленное мастерство или промысел может стать визитной карточкой города и причиной для посещения туристами. То есть перед городом заинтересованном в привлечении туристов встает задача — как правильно преподнести свою уникальность. Для этого существует маркетинговый прием, использующий медиапотенциал с целью передачи информации и транслирование смыслов посредством рассказывания историй — сторителлинг или скэйтелство, если не использовать англицизм.

Орнамент изначально несет в себе определенную семантику, зашифрованную в художественном образе. Визуализация этих смыслов и раскрытие их перед аудиторией — это задача, которую можно решить с помощью трансформации орнамента и стерлинга, так как с помощью этого маркетингового приема можно популяризировать смыслы, создать понятную взаимосвязь между прошлым, настоящим и будущим.

Сторителлинг позволяет:

1. обосновать существующие правила;
2. сохранить, систематизировать и донести информацию об основных достижениях;
3. обосновать право считаться лучшим, важным и заслуживающим внимания;
4. вызвать стремление к продолжению общения;
5. сформировать лояльность субъекта (зрителя, жителя или туриста).

Трансформация орнамента необходима, так как использование орнамента, в неизменном или традиционном виде невозможно в современной реальности. Смена эстетических предпочтений различных поколений вынуждает орнамент претерпеть изменения, чтобы гармонично вписаться в контекст современного города. Таким образом, смыслы, заложенные в орнамент, будут сохранены, а образ будет понятен и современен.

«Сегодня выбор декора не может быть простым. Либо нетрадиционным должно быть обращение с материалом или орнаментом, либо декор соотносен с местом, где стоит здание. Когда архитектура развивалась по принципу школ, было очевидно, что в том или ином случае использовать. Можно было использовать элементы традиционного орнамента, не задаваясь вопросом почему. Теперь обращение к тому или иному орнаменту нужно чем-то оправдать, сделать понятным всем, начиная с заказчика. Контекст здесь играет первостепенную роль. Чем он тоньше и неожиданнее, тем предпочтительнее». Такой комментарий дает Сергей Чобан в интервью Анны Пальчевой для журнала *Интерьер+Дизайн* [Пальчева, 2008]. Данный подход применим во многих сферах. Разработка концепций разного рода, требует определенной глубины, недостаточно предложить очевидное, либо ничем необоснованное решение. Нужно определенное вовлечение потребителя, элемент, призывающий к размышлению почему решение стало именно таким. Такое вынуждение к взаимодействию пробуждает интерес к истории и формирует то представление, об объекте которое нужно городу, чтобы быть привлекательным для туриста.

Орнамент является уникальным явлением художественной выразительности. Трансформация орнамента — это пластичный многофункциональный инструмент, используя который можно сохранить историческую среду города и его идентичность за счёт того, что орнамент является важным элементом любой культуры и отвечает как за эстетическую составляющую, так за и природную. А также он несет в себе смыслы и знаки, которые проходят через поколения. Орнамент является частью культуры, обращение к которой может дать определенную смысловую глубину объекту, где применен орнамент. Подход, основанный на наполнении смыслами или историями объектов нового строительства, применяя трансформацию орнамента, позволит не только сохранить культурное и историческое наследие, идентичность города и подчеркнуть его уникальность, но и извлечь экономическую выгоду, так как город, популяризирующий и демонстрирующий свою уникальность, представляет интерес для посещения туристами.

Выводы. Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. На основе материалов статей и монографий на тему видеоэкологии города, подтверждающих негативное влияние гомогенной визуальной среды на здоровье человека, конкретно его ЦНС, можно обоснованно утверждать, что существует необходимость поддержания разнообразия визуальной среды, а трансформация орнамента в архитектуре может стать решением, которое решит проблему монотонности фасадов зданий.

2. Орнамент изначально несет в себе определенную семантику, которую можно использовать с помощью сторителлинга для формирования интереса к городу. Использование трансформации орнамента принесет экономическую выгоду для города, так как может выступать элементом маркетингового подхода к передаче информации и транслированию смыслов посредством рассказывания историй.

3. Социальная значимость трансформации орнамента, кроется в идентичности города. «Идентичность города» — представления человека о городе, которые включают в себя описания его сущности, особенностей и отличий от других городов. Идентичности города, влияет на общество, поддерживая глубокую эмоциональную связь и чувство принадлежности данному месту и сообществу. Трансформация орнамента позволяет жителям города ощущать свою принадлежность месту и социуму, находясь в среде с выраженной идентичностью.

4. Все три рассмотренных стороны подчеркивают эффективность применения трансформации орнамента как средства сохранения идентичности города, оздоровления визуальной среды города, извлечения экономической выгоды. Использование трансформации орнамента возможно в проектах реставрации, реновации и обновления исторической среды города.

Список литературы

1. Болат А.А., Сапаков Д.Б. Орнамент как средство архитектурно-художественной выразительности // Молодой ученый. — 2017. — №8. — С. 401–404.
2. Гайсина А. Визуальная экология. Аспекты влияния внешней визуальной среды // УГНТУ АСИ. — 2017. — №1. — С. 1–3.
3. Донгузов К., Донгузова Е., Кунафина Д. Трансформации Уфимского орнамента // Архйорт. — 2017. — №1. — С. 1–14.
4. Пальчева А., Михайлова М. Похвала орнаменту // *Интерьер+Дизайн* № 12 — 10.12.2008 — URL: archi.ru/press/world/11763/sergei-choban (дата обращения: 27.04.2020)

5. Скалкин А.А. Архитектурная идентичность города: понятие и методология исследования // АМІТ. — 2018. — Т. 2, № 43. — С. 87–97.

6. Филин В.А. Визуальная среда города // Вестник международной академии наук. — 2006. — №2. — С. 1–8.

7. Эйхенбаум Х. [и др.] Гиппокамп, клетки памяти и места: пространственная память или пространство памяти? // Нейрон. — 1999. — № 23. — С. 209–226. (In Eng).

References

1. Bolat A.A., Sapakov D.B. Ornament kak sredstvo arhitekturno-hudozhestvennoj vyrazitel'nosti [Ornament as a means of architectural and artistic expression]. // Molodoj uchenyj. — 2017. — No 8. — Pp. 401–404. (In Russ)

2. Gajsina A. Vizual'naya ekologiya. Aspekty vliyaniya vneshnej vizual'noj sredy [Visual ecology. Aspects of the influence of the external visual environment]. // ugntu asi. — 2017. — No 1. — Pp. 1–3. (In Russ)

3. Donguzov K., Donguzova E., Kunafina D. Transformacii Ufinskogo ornamenta [Transformations of the Ufa ornament]. // Arhjord. — 2017. — No 1. — Pp. 1–14. (In Russ)

4. Pal'cheva A., Mihajlova M. Pohvala ornamentu [Praise ornament] // Inter'er+Dizajn No 12 — 10.12.2008 — URL: archi.ru/press/world/11763/sergei-choban (accessed April 4. 2020).

5. Skalkin A.A. Arhitekturnaya identichnost' goroda: ponyatie i metodologiya issledovaniya [Architecture and Modern Information Technologies] // АМІТ. — 2018. — Т. 2, No 43. — Pp. 87–97.

6. Filin V.A. Vizual'naya sreda goroda // Vestnik mezhdunarodnoj akademii nauk [Visual environment of the city]. — 2006. — No 2. — Pp. 1–8.

7. Eichenbaum H. The Hippocampus, Memory and Place Cells: Is It Spatial Memory or a Memory Space? // Neuron. — 1999. — No 23. — Pp. 209–226. (In Eng).

Список сокращений

УГНТУ АСИ — Уфимский государственный нефтяной технический университет. Архитектурно-строительный институт

АМІТ — Architecture and modern information technologies (Архитектура и современные информационные технологии)

Материал передан в редакцию 22.05.2021