

УДК 7.017.4:72

Чистоусова Е. Н., Шипицына О. А.
evgeniya170496@yandex.ru; oshipits@usaaa.ru
УрГАХУ, г. Екатеринбург, Россия

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОТАЛЬНОГО ЦВЕТА В АРХИТЕКТУРЕ РУБЕЖА XX – XXI ВЕКОВ

Абстракт. В статье представлены теоретические основы использования цвета в архитектуре XX века. На основании результатов анализа 70-ти архитектурных объектов с ярким цветовым решением фасадов были выявлены концептуальные обоснования зданий, в решениях которых цвет является доминирующим свойством композиции. Также было определено, что теория цвета, разработанная в начале XX века, не в полной мере реализована в творчестве современных архитекторов. В контексте концептуальных решений современные архитектурные объекты обладают лишь некоторыми свойствами объёмно-пространственной композиции. Было установлено, что с помощью тотального цвета архитекторы воплощают образные, функциональные и пространственные характеристики объекта. Также было выявлено пять способов применения тотального цвета в архитектуре.

Ключевые слова: архитектурная концепция, тотальный цвет, архитектурная композиция, фактура, форма, колористика города.

1. Актуальность исследования феномена тотального цвета в архитектуре рубежа XX – XXI веков. В начале XX века в архитектуре произошла «революция» цвета, что было обосновано влиянием художников-авангардистов на формирование новых представлений об архитектуре и архитектурном формообразовании. Например, в программе ИНХУКа В. Кандинский в 1920 году определил категории художественной формы, «которые характерны для всех и каждого в отдельности вида искусства» [2]. Программа В. Кандинского оказала большое влияние на формирование авангардного мышления архитекторов (Н. Ладовского, Л. Поповой и А. Веснина и др.) и создание школы ВХУТЕМАС. В начале XX века была создана теория, в которой художники и архитекторы уделяли большое внимание психологии восприятия цвета человеком, был представлен аналитический подход к формообразованию, средствам и приёмам художественной выразительности в архитектуре. Автор формальной дисциплины «Цвет» Л. Попова (вместе с А. Весниным) перечислила элементы (признаки) композиции: цвет, графическая схема, пространство, объём, фактура, материал. По мнению живописца Л. Поповой, в ряду элементов композиции цвет занимает первую позицию [1]. Также выявлению основных элементов архитектурно-пространственной композиции посвятили свои труды В.Ф. Кринский, М.А. Туркус, И.В. Ламцов [4]. Авторы выделяют семь основных свойств архитектурно-пространственной формы: геометрический вид, величина, положение в пространстве, масса, фактура, цвет, светотень. Необходимо определить, применяют ли современные архитекторы в своих концептуальных решениях теорию цвета, сформулированную в XX веке. Для этого требуется изучить творчество современных архитекторов, в концепциях которых цвет является доминирующим свойством композиции.

Во второй половине XX века, в эпоху научно-технической революции, появляются новые возможности в сфере строительства: изобретаются искусственные строительные материалы и лакокрасочные покрытия. Цвет становится одним из главных свойств объёмно-пространственной композиции. Программа архитекторов-постмодернистов подразумевала поиск новой выразительности архитектурных образов, и цвет стал в их «арсенале» важнейшим инструментом реализации самых смелых идей.

В современной архитектуре активно прослеживается тенденция применения тотального цвета в фасадных решениях. Цвет является одним из главных свойств архитектурно-художественной выразительности. Можно сказать, что цвет в архитектуре новейших объектов становится тотальным как в прямом, так и переносном смысле. Если в прямом смысле «тотальность цвета» означает его актуальность применения в современной архитектуре, то в переносном смысле под «тотальностью» метафорически подразумевается определенная цветовая композиция здания. Итак, тотальный цвет в архитектуре – это художественный приём формирования фасадных решений зданий, основная идея которого заключается в том, что цветовая композиция здания имеет один доминирующий цвет, заполняющий поверхность фасадов здания.

Современные архитекторы используют тотальный цвет как главный инструмент в своём творчестве. Формируются концепции применения тотального цвета в архитектуре; появляются различные способы применения тотального цвета, поэтому актуально исследование феномена тотального цвета (с последующим выявлением вариантов его использования в современной архитектуре) посредством изучения творческих концепций архитекторов.

2. Современный опыт применения тотального цвета в архитектуре. В подтверждение имеющейся в современной архитектуре тенденции был проведен анализ 70-ти архитектурных объектов, главной особенностью которых является яркое цветовое решение фасадов. Все архитектурные объекты были изучены по одной схеме: концепция, которую поясняет архитектор объекта; концепция объекта с позиции критиков; ключевые слова, выражающие основную идею архитектора. В итоге было выявлено, что современные архитекторы используют цвет для реализации своих идей, направленных либо на создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста, либо на оформление образа архитектурного объекта, либо на разделение объекта по функциональной значимости.

Использование тотального цвета для реализации *образных характеристик* применяли архитекторы в 29% проектных решениях. При этом образ объекта выражается через символику цвета, которая может основываться как на особенностях культуры какого-либо общества, так и на психологии восприятия цвета человеком. Цвет является важным свойством при формообразовании архитектурного объекта. Форма так же, как и цвет, содержит в себе определенный смысл. Простота или, наоборот, сложность формы поддерживается ярким тотальным цветом, что в результате формирует единый архитектурный образ. Например, существует большое количество творческих концепций, где цвет объекта является символом той или иной местности, культуры (Музей дизайна в Холоне, Мост Сифэн в Циндао). Также есть концепции, в которых форма объекта является образом логотипа или бренда какой-либо организации, что визуально поддерживается кор-

поративной цветовой палитрой (Штаб-квартира Puma в Германии, Штаб-квартира компании «Coca-Cola» в Германии).

Применение тотального цвета с целью разделения архитектурного объекта на различные *функциональные зоны* архитекторы использовали в 41% проектных решениях. Для создания объектов архитекторы применяют цвет, который будет выполнять какую-либо функцию (промышленной, жилой, образовательной функции). Например, в промышленных или жилых комплексах, выставочных павильонах цвет каждого корпуса имеет определённое функциональное назначение, установленное архитектором (Челябинский трубопрокатный завод, Жилой квартал «Комфорт-таун» в Киеве, Павильоны 09–12 выставочного комплекса в Австрии). Цвет образовательных комплексов также выполняет функцию, заложенную архитектором: например, выделение цветом объёмов каких-либо аудиторий, которые проявляются в фасадном решении, разделение цветом корпусов дошкольного образования, младшей школы, блока старшей школы (Детский образовательный центр в Валенсии, школа с музыкальным уклоном имени Сервете Мачи в центре Тираны).

Использование тотального цвета для создания *пространственного* взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста архитекторы применяли в 30% проектных решениях. Было выявлено несколько вариантов взаимодействия яркого тотального цвета и окружающего пространства. Первый вариант заключается в применении цвета с целью создания контраста между творением человека и природой (Культурный центр «Дом искусств» в Португалии, Жилой комплекс «Красная Стена» в Испании, Культурный центр «Оранжевый куб» в Лионе). Для достижения данного эффекта архитекторы применяют яркую палитру красок, состоящую из красных, оранжевых, фиолетовых, розовых цветов. Второй вариант – применение цвета для гармоничного «взаимодействия» природы и проектируемого объекта, а именно: применяется природная цветовая палитра, поддерживающая особенности окружающего ландшафта (Комплекс социального жилья «Замок Кафки», Центр по переработке и управлению отходами в Испании, Загородный отель «Sobreiras» в Португалии). Архитекторы применяют природную палитру красок, что впоследствии не создаёт визуальных противоречий архитектурного объекта окружающему контексту.

В результате изучения современного опыта применения тотального цвета в архитектуре было выявлено, что теория цвета, разработанная в начале XX века, не в полной мере реализована в творчестве современных архитекторов. В концептуальных решениях архитекторы применяют лишь некоторые свойства объёмно-пространственной композиции. Таким образом, современные архитекторы используют цвет либо для создания пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста, либо для оформления образа архитектурного объекта, либо для разделения объекта по различным функциональным зонам. Архитекторы в своих решениях реализуют различные способы использования тотального цвета.

3. Классификация способов применения тотального цвета в архитектуре. Каждому концептуальному решению архитектурного объекта соответствуют различные варианты применения тотального цвета. На основании анализа 70 архитектурных объектов определено пять способов применения тотального цвета в архитектуре: сплошная заливка фасадов; взаимодействие яркого цвета и сложной архитектурной формы; взаимодействие яркого цвета и фактуры; яркий цвет в

комплексе зданий; взаимодействие тотального цвета и цветных вставок. Важно рассмотреть, на основании каких способов формируются образные, функциональные и пространственные особенности архитектурных объектов. Каждый способ в определенной степени используется для разделения объекта на функциональные зоны, формирования образа, создания пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста. Необходимо описать каждый из названных вариантов использования тотального цвета с указанием области его применения.

Способ *сплошной заливки фасадов* ориентирован на образное и пространственное решение объекта. Данный способ заключается в полном покрытии фасадов одним цветом, а также в простоте и лаконичности формы архитектурного объекта. Показательными примерами использования этого способа могут служить белые фасады музея современного искусства «МО», музей «Lumen» на горной вершине в Южном Тироле, объём которого «залит» белым цветом, и отель «PortaFira» в Испании с тотальной красной «заливкой» фасадов. Ярким примером является здание штаб-квартиры PumaVision в Херцогенаурахе, которое спроектировал немецкий архитектор Клаус Крекс; образ объекта основан на всемирно известной красной обувной коробке, которая представляет собой бренд и его логотип.

Способ *сочетания тотального цвета и сложной архитектурной формы* ориентирован на выражение образа архитектурных объектов. Данный способ является одним из главных инструментов эмоционального воздействия архитектуры на человека. Способ основан на взаимодействии света и тени. Яркий цвет здания усиливает или уменьшает этот светотеневой контраст в зависимости от освещенности фасадов. На светлых объёмах проявляется больше переходов от света к тени, что создает более сильный контраст. Если поверхность окрашена темным цветом, градация светлого и темного значительно уменьшается.

Сложная архитектурная форма в зависимости от направления падающего света может восприниматься по-разному. При излишней односторонней освещенности (например, в полдень) затрудняется восприятие формы. Создаётся резкий контраст света и тени, не различаются оттенки светотени. Вследствие этого свет скрывает пластику фасадов, но значительно выделяется силуэт архитектурного сооружения. Вариант яркого цветового покрытия фасадов является наиболее удачным для создания объектов, имеющих сложную объёмную композицию. В данном случае цвет здания становится активным средством усиления эмоциональной выразительности на человека. С помощью цвета формируется гармоничная композиция, благодаря которой здание воспринимается целостно. Данный способ проявляется в следующих архитектурных объектах: «LEGO House» в Дании (арх. бюро «BIG»), культурный центр «Дом искусств» в Португалии (арх. бюро «FAT - FutureArchitectureThinking»). Также образ объекта может выражаться с помощью символа. Например, мост Сифэн в Циндао (по проекту архитектурных бюро «PT ArchitectureDesign» и «PT Landscape»), в концепции которого трёхчастный в плане мост визуально напоминает летящего феникса, приносящего мир и процветание. Также мост символизирует образ императрицы.

Способ *сочетания тотального цвета и фактуры* ориентирован на образное и пространственное решение объекта. Для создания ажурной фактуры часто применяется сетка перфорированного экрана, в которой можно создать индивидуальный узор в зависимости от архитектурной концепции объекта. Также фактура

может проявляться в создании рельефной структуры фасадов. С помощью фактуры природного цвета возможно визуально достичь эффекта слияния архитектуры с окружающим природным ландшафтом. Например, сетка перфорированного экрана тотального цвета активно применяется в зарубежных архитектурных объектах, к ним относятся штаб-квартира телекомпании «Euronews» и «Оранжевый куб» во Франции (Лион), культурный центр во Франции (Бомон-Аг), спортивно-зрелищный комплекс «LeForm» во Франции (Сен-Луи), спорткомплекс «Ла-Фонтен» во Франции (Антони), жилое здание «МоуаМоуа» в Японии (Токио), здание компании «Elering» в Эстонии, здание международной яхтенной компании «Beneteau» во Франции (Живран). Следующий тип фактурного решения заключается в создании рельефной поверхности фасадов, к нему относятся следующие архитектурные объекты: фасад торгового центра «Lifestyle» в Ратчаде, центр по переработке и управлению отходами в Испании (HuarteVailloRecyclingCenter), музей рисования и иллюстрации «ABC» с Мадриде, павильон ювелирных изделий «GoldSouk» в Амстердаме, музей рока «Ragnarock» в Дании.

Способ *применения тотального цвета в комплексе зданий* ориентирован на разделение объекта по функциональным зонам. В композиционном решении цвета архитектурного комплекса прежде всего происходит разделение зданий по функциональному назначению. Большое внимание при решении цветовой композиции комплекса зданий уделяется структуре объемно-планировочной ситуации. Цвет должен подчёркивать сочетание объёмов зданий, а также их ритмические направляющие. Отличительным свойством данного способа является изначально продуманное архитектором колористическое решение фасадов, входящих в состав проектируемого комплекса. К данной группе относятся следующие зарубежные комплексы: комплекс студенческого жилья в Германии (арх. бюро «KresingsGmbH»), комплекс детского образовательного центра в Испании (арх. AnaGarciaSala совместно с «M2 distribucion»), ЖК «Ginkgo» в Нидерландах (арх. бюро «Casanova + HernandezArchitects»), ЖК в Дании (арх. бюро «JJW Arkitekter»), ЖК в Лондоне «EdificioCentralSt.GilesCourt» (арх. бюро «RenzoPianoBuildingWorkshop», «FletcherPriestArchitects»), жилой квартал «Комфорт-таун» в Киеве (архитекторы А. Попов, Д. Васильев).

Способ *сочетания тотального цвета и цветных вставок* ориентирован на создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста или на разделение объекта на несколько функциональных зон. В художественной композиции фасадов цветные вставки могут выполнять следующие функции: выделение отдельных элементов на фоне тотальной «заливки» здания, создание дополнительных ритмов на фасаде, внесение декоративных акцентов, также цветовые пятна применяются для выявления тектоники и масштабности архитектурной формы. Яркими пятнами могут выделяться локальные фрагменты стены. Цветовыми акцентами являются различные конструктивные элементы, функциональные детали (лоджии, балконы, оконные переплёты, стенки оконных проёмов, входные группы). Например, выделив цветом цоколь или карниз, можно подчеркнуть протяжённую горизонталь здания. Примерами зарубежных архитектурных объектов являются следующие: многоквартирный жилой дом «Сеген» во Франции (арх. бюро Бернарда Бюлера), театр Жан-Клода Карьер во Франции (арх. бюро «A+architecture»), социальное жильё во Франции (арх. бюро «Fresarchitectes»), школа в Афганистане (арх. бюро «2A+ PA»), жилой корпус «Alegria» во Франции (арх. бюро «AgenceBernardBuhler»), здание средней школы

«BraamcampFreire» в Португалии (арх. бюро «CVDB Arquitectos»), международный культурный центр Оскара Нимейера в Испании, Токийский банк в Японии (арх. бюро «Moureauxarchitecture + Design»), детский сад в Японии (арх. бюро «MasahikoFujimoriArchitects»).

Таким образом, для реализации своих идей, направленных либо на создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста, либо на оформление образа архитектурного объекта, либо на разделение объекта на функциональные зоны, архитекторы используют различные способы применения тотального цвета. Например, для задач, ориентированных на создание образа объекта, архитекторы реализуют следующие способы применения тотального цвета: сплошная заливка фасадов; сочетание тотального цвета и сложной архитектурной формы; сочетание тотального цвета и фактуры. Для разделения объекта на функциональные зоны архитекторы применяют следующие способы использования тотального цвета: тотальный цвет в комплексе зданий; сочетание тотального цвета и цветных вставок. Для создания пространственного взаимодействия проектируемого объекта с контекстом архитекторы реализуют следующие способы использования тотального цвета: сплошная заливка фасадов; сочетание тотального цвета и фактуры; сочетание тотального цвета и цветных вставок.

Заключение. Теория использования цвета в архитектуре, сформулированная в XX веке, не в полной мере реализована в современной архитектуре. В результате анализа концепций 70-ти архитектурных объектов было выявлено, что небольшая часть решений объектов основана на теоретических данных о цвете, основных положениях колористики в архитектуре. В контексте концептуальных решений современные архитектурные объекты обладают лишь некоторыми свойствами объёмно-пространственной композиции. При этом большая часть архитекторов используют тотальный цвет для реализации своих идей, направленных либо на создание пространственного взаимодействия проектируемого объекта и окружающего контекста, либо на оформление образа архитектурного объекта, либо разделение объекта на различные функциональные зоны. Для решения данных задач архитекторы реализуют такие способы использования тотального цвета, как сплошная заливка фасадов; сочетание тотального цвета и сложной архитектурной формы; сочетание тотального цвета и фактуры; тотальный цвет в комплексе зданий; сочетание тотального цвета и цветных вставок.

Библиографические ссылки на источники

1. Азизян, И. А. Теория композиции как поэтика архитектуры / И. А. Азизян, И. А. Добрицына, Г. С. Лебедева; Науч.- исслед. ин-т. архитектуры и градостроительства, Рос.акад. архитектуры и строительных наук. – Москва : Прогресс-традиция, 2002. – 476 с.

2.Кандинский, В. В. Точка и линия на плоскости. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский; [пер. с нем. Е. Козиной «Точка и линия на плоскости»]. – Москва :Издательство АСТ, 2019. – 352 с. – (Эксклюзив: Русская классика).

3.Кириллова Л. И. Теория композиции в советской архитектуре / Л. И. Кириллова, А. А. Стригалёв, С. О. Хан-Магомедов; под ред. Л. И. Кирилловой; ЦНИИ теории и истории архитектуры. – М.: Стройиздат, 1986. – 256 с.

4. Кринский, В. Ф. «Элементы архитектурно-пространственной композиции» В. Ф. Кринский, М. А. Туркус, И. В. Ламцов. – М: Главная редакция строительной литературы, 1938. – 167 с.

5. Шипицына, О. А. Архитектуроведение и архитектурная критика: учеб. пособие / О. А. Шипицына – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Архитектон, 2012. – 336 с.

Chistousova E. N., Shipitsyna O. A.
evgeniya170496@yandex.ru; oshipits@usaaa.ru
USUAA, Ekaterinburg, Russia

BASIC TECHNIQUES FOR USING TOTAL COLOR IN ARCHITECTURE OF THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES

Abstract. The article presents the theoretical foundations of the use of color in the architecture of the twentieth century. Based on the results of the analysis of 70 architectural objects with a bright color solution of the facades, conceptual justifications of buildings, in solutions of which color is the dominant property of the composition, were identified. It was also determined that the theory of color, developed in the early twentieth century, is not fully implemented in the work of modern architects. In the context of conceptual solutions, modern architectural objects have only some properties of spatial composition. It was found that using total color architects embody the figurative, functional and spatial characteristics of the object. Five ways to use total color in architecture were also identified.

Keywords: architectural concept, total color, architectural composition, texture, form, coloristics of the city.