Е.А. РОЖНИКОВА
Ассистент департамента ландшафтного проектирования и устойчивых экосистем аграрно-технологического института РУДН
e-mail: ekrozhnikova@mail.ru

E.A. ROZHNIKOVA
Assistant of the Department of Landscape Design and Sustainable Ecosystems of the RUDN University
e-mail: ekrozhnikova@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_4_1_210_217

ЦВЕТ И ФОРМА В ГОРОДСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ: ВИЗУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ ЗАСТРОЙКИ

COLOR AND SHAPE IN URBAN ARCHITECTURE: VISUAL ASPECTS OF BUILDING PERCEPTION

В статье изучается важность выбора визуальных аспектов, цветовых решений и форм при формировании городской архитектуры. Цвет и форма играют основную роль в архитектурном творчестве, объединяя форму и пространство в гармоничное целое и влияя на восприятие и параметры зданий. Это не только содействует формированию уникального образа сооружений, но и способствует изменению их визуальной структуры, а также совершенствует внешний вид городской среды через продуманное чередование цветовых решений. Важность работы архитекторов и урбанистов заключается в исследовании и применении новаторских подходов к использованию цвета и формы в архитектуре, что ведет к улучшению эстетической функциональности городских пространств.

The article examines the importance of choosing visual aspects, colors and shapes in the formation of urban architecture. Color and shape play a major role in architectural creativity, combining form and space into a harmonious whole and influencing the perception and parameters of buildings. This not only contributes to the forma-

tion of a unique image of structures, but also contributes to changing their visual structure, as well as improves the appearance of the urban environment through a thoughtful alternation of color solutions. The importance of the work of architects and urbanists lies in the research and application of innovative approaches to the use of color and form in architecture, which leads to an improvement in the aesthetic functionality of urban spaces.

Ключевые слова: цвет, форма, архитектура, город, пространство, визуальный облик.
Keywords: color, shape, architecture, city, space, visual appearance.

Введение

В настоящее время, адаптация к социальным и экономическим трансформациям становится неотъемлемым элементом в процессе создания архитектурных и градостроительных проектов. Важность учета изменений в окружающей среде делает невозможным рассмотрение архитектуры как изолированного явления. Подход, основанный на взаимодействии с контекстом урбанистической среды, позволяет проектам быть гибкими и адаптивными, способными с течением времени преобразовывать свои функции. Таким образом, современное архитектурное проектирование несет в себе задачу не только создания объектов, но и формирования уникального «духа места», обогащая пространственные и временные рамки окружающей среды. В наше время применение концепции открытого дизайна стало не просто свежим решением, а крайней необходимостью, чтобы эффективно реагировать на социальные трансформации [3, с. 139].

В настоящее время, когда городские пространства все более насыщены и возможности для связи с природой сокращаются, значимость работы архитекторов и дизайнеров в создании удобных и приятных условий для жизни растет. Влияние их выбора в цветовой палитре на повседневную жизнь миллионов людей становится очевидным. Осознание того, как цветовая палитра и архитектурная форма влияют на индивидуальные потребности человечества в долгосрочной перспективе и как данные компоненты используются в городском пространстве, приобретает ключевое значение. Использование цветовой палитры, гармонии, сочетание, баланс и распределение цветов и форм в проекте имеют огромное значение не

только с эстетической точки зрения, но и с точки зрения воздействия на поведение человека. Использование неподходящего оттенка, даже если цвет был выбран верно, может привести к неожиданным негативным последствиям. Сегодня человечество становится свидетелем смещения демографического баланса, когда число городских жителей превышает количество людей, проживающих в сельской местности, и этот процесс уже достиг определенного предела в ряде стран. Прогнозируется, что к 2050 году урбанизация станет массовым трендом на планете, что подчеркивает переход от сельского стиля жизни к городскому. В этом контексте роль архитекторов и дизайнеров в поддержании здоровья и общего благополучия населения мира невозможно переоценить. Значимость исследований в области применения цветовой палитры и архитектурной формы в текущей ситуации выходит на передний план, подчеркивая общую ответственность данного процесса за будущее всех стран [4, с. 6].

Цель исследования — изучение важности выбора визуальных аспектов, цветовых решений и форм при формировании городской архитектуры.

Материалы и методы исследования. Анализ научно-практической литературы, синтез мнений, обобщение, классификация.

Результаты исследования. На протяжении многих лет приверженность к использованию природных материалов и эко-технологий определяла направление в городской архитектуре. Дерево, металл, бетон и стекло без дополнительных украшений были символами красоты для большинства архитекторов. Их творения отличались чистотой линий, простотой форм и естественностью, при этом яркие цвета оказались запрещены, как будто исключены из широко используемого спектра. Впрочем, появление новых технологий и научных открытий изменило представление о традиционных материалах, обнаружив неожиданные аспекты их свойств и введя в употребление совершенно новые материалы. Эти изменения стали источником вдохновения для создания смелых и инновационных дизайнерских решений [2].

В архитектурном дизайне, кроме основного акцента на архитектурные формы и объеме, цветовая палитра также играет критическую роль. Она вносит значительный вклад в создание визуального и эмоционального впечатления от здания, влияя на человеческое восприятие и отношение к архитектуре в целом. Эти ощущения в конечном итоге определяют успех работы в направлении архитектурного проектирования.

Использование цветовой палитры в городской архитектуры имеет несколько ключевых аспектов.

1. Прежде всего, цвет помогает застройке выделиться. Благодаря этому, здание может привлечь внимание и стать уникальным среди окружающих его конструкций без необходимости прибегать к сложным архитектурным или инженерным решениям.

2. Использование цветовой палитры как средства для создания гармоничного и единого городского пространства из различных архитектурных форм является эффективным подходом, превосходящим другие методы в объединении визуальных элементов. Цветовая палитра играет ключевую роль не только в эстетическом объединении разнообразных конструкций, но и в формировании их общей эмоциональной атмосферы. Серые и однотонные фасады, особенно при нехватке освещения, создают ощущение уныния и монотонности, в то время как использование ярких и светлых цветов способствует поддержанию чувства света и радости даже в самые пасмурные дни, поэтому, для того чтобы сделать улицы и города более привлекательными и наполненными жизнью, архитекторы и градостроители активно применяют разнообразные цветовые решения, которые также помогают преодолеть серость и однообразие современного строительства [2].

Восприятие цветовой палитры в городском проектировании служит одним из основополагающих элементов, определяющих форму вместе с такими аспектами, как размер, геометрия, расположение, вес, текстура и игра света и тени. Творческий подход к цвету и форме в живописи, дизайне и архитектуре XX века открывает общие тенденции теоретических исследований и практического применения цветовой палитры, подчеркивая ее значимость как элемента создания объемно-пространственных структур. Современное общество проявляет все больше интереса к изучению цвета, что привело к созданию специализированных национальных организаций по всему миру. Эти организации охватывают широкий спектр деятельности человека и активно занимаются исследованиями. Особое внимание уделяется анализу роли цвета в городской архитектуре, где он способствует формированию городского пространства и взаимодействует с архитектурными формами, создавая неповторимые образы [5, с. 13].

На наш взгляд, цвет и форма — непреходящие категории живописи, дизайна, архитектуры. В каждой из этих сфер творчества идет веч-

ный диалог между названными категориями, отражающий конкретные предпочтения общества в отношении к ним, его эстетические ориентиры в определенный отрезок времени.

Сегодня уникальность и индивидуальность городских пейзажей складывается, благодаря развитию и изменению цветовых решений в течение многих лет. Проблематика современного дизайна зачастую заключается в резком контрасте между схемами цветовой палитры старинных построек и новостроек, что связано с различием в цветовых предпочтениях разных исторических периодов. Эволюция цветовой палитры и архитектурных форм в городской архитектуре неразрывно связана с прогрессом в архитектурном проектирование, начиная с античности, когда архитекторы начали придавать особое значение цвету в своих проектах. В древности, на примере храма Артемиды в Эфесе, видно, что использовались яркие краски, несмотря на то, что сейчас он достиг нас лишь в обветшалом виде. Изучения показывают, что когда-то он был насыщен цветом. В Средние века в Европе больше строили из камня, что привело к более монохромным фасадам. В эпоху барокко возникла тенденция к использованию контрастной цветовой палитры, что позволяло создавать обманчивые визуальные эффекты. Рококо отметилось преимущественным выбором светлых оттенков голубого и обилием золотых деталей [6].

В разные исторические периоды цвет и использование материалов в архитектуре претерпевали значительные изменения. В эпоху модерна особое внимание уделялось сочетанию красных и желтых, а также синих и зеленых оттенков, которые доминировали в творческих идеях того времени. Классицизм, напротив, заимствовал более тонкую и изысканную гамму. Модернизм выделялся своим особым пристрастием к фактуре и цвету строительных материалов, в том числе к бетону, что отличало его от других направлений. Постмодернизм же ставил эксперименты с цветом на новый уровень, сочетая исторические формы с современными вариациями, что приводило к появлению уникальных и часто неожиданных цветовых решений. Таким образом, каждый исторический период и стиль вносили свой вклад в развитие цветовых концепций в городской архитектуре [6].

В архитектурном мире присутствует увлекательное и сложное взаимодействие между художественным обликом и архитектурны форм зданий, что служит основой для концепции любого будущего строения, выделяясь как критически важный аспект в практике современной го-

родской архитектуры. Эту тонкую грань ощущают не все архитекторы, но те, кто способен уловить и воплотить ее в своих проектах, часто достигают создания произведений, достойных звания шедевров в сфере современного проектирования. Встает вопрос, что же лежит в основе этого диалога между формой и образом, как эти понятия взаимосвязаны и что они изначально представляют собой? Важно также ввести в обсуждение третий элемент — функциональность объекта, исследуя взаимосвязь всех трех элементов (форма, цвет, образ), чтобы понять этот сложный процесс. Архитектурный дизайн подразумевает создание оболочки, которая интегрируется с окружающей средой, отталкиваясь от функционала, задуманного городского пространства. Особенности участка, такие как ограничения по высоте и другие аспекты городского планирования, оказывают на это влияние. Важной является и эстетическая сторона объекта, объединяющая в себе выбранные технологии и стилистические решения. Таким образом, форма отражает не только функциональное назначение пространства, но и воплощает в себе эстетическую значимость, следуя определенным стилистическим направлениям, и учитывает градостроительные требования [1, с. 19–20].

В архитектуре разных времен создание визуальных образов часто имеет ключевое значение. Концепция создания облика пространства может быть широко интерпретирована, начиная от простых ассоциаций и заканчивая глубокими философскими или социализированными идеями. Примером такого подхода служит датский проект «The Whale» от компании Dorte Mandrup, а также знаменитый Кёльнский собор в Германии. В архитектуре «The Whale», на первый план выходит форма кита, выполненная в объемно-пространственной композиции, где здание с обтекаемыми линиями расположено на скалистом побережье. Внешнее оформление здания выполнено в серой мозаике, которая ассоциируется с кожей кита. Проект успешно создает связь между формой и образом архитектурного объекта, умело сочетая их в единое целое. Экстерьер и интерьер Кёльнского собора, а также его архитектурные детали могут вызывать ощущение давления и даже страха у современных людей. Предполагается, что в Средние века эти эмоции могли быть еще более интенсивными. Собор эффективно передает средневековую философию, преобразуя ее в визуальный образ, который подчеркивает величие религии и давление, которое она оказывала на человека того времени, выставляя его как нечто незначительное (рис. 1, 2) [1, с. 20; 7; 8].

Рис. 1. The Whale

Рис. 2. Кёльнский собор

Необходимо подчеркнуть, что в каждом из рассмотренных примеров ключевую роль играет архитектурная форма. Она служит не просто средством выражения архитектурной идеи, но и «мостом», соединяющим арт- или философскую концепцию с реальностью, в которой функционирует здание. Благодаря своей значимости, созданный образ в состоянии затрагивать глубокие социальные темы, привлекая внимание общественности.

Заключение

В современном мире, где городское пространство постоянно развивается и меняется, основополагающим аспектом становится создание гармонично устроенной городской среды. Это требует аккуратного планирования и умения видеть городское пространство как целостную систему, где каждый элемент играет свою роль. Основной задачей для архитекторов является поиск оптимального сочетания между естественным и искусственным, так как именно это определяет лицо городской архитектуры. Данный момент требует не только инновационного подхода к архитектуре и планированию, но и глубокого понимания того, как пространственные решения влияют на качество жизни горожан. Архитекторы стремятся к созданию такой среды, где гармонично сочетаются различные формы и цвета, причем важно учитывать не только визуальную привлекательность, но и функциональность каждого элемента. Речь идет о том, чтобы искусственные и природные параметры окружающей среды дополняли друг друга, создавая уютное и удобное для жизни пространство. Важную роль в этом процессе играют рекреационные зоны и малые формы. Они не только обогащают городской ландшафт, но и способствуют созданию зон отдыха для горожан, что особенно важно в условиях динамично развивающихся мегаполисов. Таким образом, архитекторы и

градостроители ставят перед собой задачу не только развивать городское пространство, но и обеспечивать его устойчивое развитие, где приоритетом является благополучие его жителей.

Список литературы:

1. *Киселев Д.С.* Соотношение художественной формы и художественного образа в современной архитектуре / Д.С. Киселев // Наука и образование в эпоху перемен: перспективы развития, новые парадигмы: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 15 июля 2022 года. Часть 1. — Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной ответственностью «Манускрипт», 2022. — С. 19–22.

2. *Курдюкова Е.В.* Роль цвета в архитектуре // Материалы IX Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». — URL: https://scienceforum.ru/2017/article/2017036819 (дата обращения: 30.10.2024).

3. *Литвинова А.С.* Теория открытой формы в градостроительстве и архитектуре // Вестник науки. — 2024. — № 8 (77). — Том 2. — С. 135–139.

4. *Сальник Т.С.* Цвет в архитектуре / Т.С. Сальник, Л.Г. Жукова // Современное строительство и архитектура. — 2018. — № 2 (10). — С. 5–7.

5. *Ситникова Н.В.* Контекст цвета и формы в архитектуре города (на примере мастеров XX века) / Н.В. Ситникова // Актуальные вопросы современной науки. — 2009. — № 6–3. — С. 13–21.

6. Архитектурная колористика в современной архитектуре и градостроительной деятельности. — URL: https://clck.ru/3EMgbk (дата обращения: 30.10.2024).

7. В Норвегии построят центр для наблюдения за китами. ресурс]. — URL: https://www.admagazine.ru/architecture/v-norvegii-postroyat-centr-dlyanablyudeniya-za-kitami (дата обращения: 30.10.2024).

8. Кельн: численность населения, расположение и история города, достопримечательности. [Электронный ресурс]. — URL: https://autogear.ru/market/article.php?post=/article/390318/keln-naselenieraspolojenie-i-istoriya-gorodadostoprimechatelnosti (дата обращения: 30.10.2024).