

Высшее профессиональное образование

Янковская Юлия Сергеевна

доктор архитектуры, профессор зав. кафедрой градостроительства, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»,

Россия, Санкт-Петербург, e-mail: jul3203226@gmail.com

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СЕМИОТИКА – ГЕНЕЗИС ИДЕЙ

Возрастающий интерес к архитектурно-семиотическим исследованиям способствует обращению к поиску базовых основ семиотических исследований в зодчестве и их вариаций в современной архитектурной науке. Спектр публикаций по архитектурной семиотике с 1960-х годов и по сей день демонстрирует множество совершенно разнородных и разнохарактерных, не связанных между собой подходов к адаптации общенаучного семиотического метода к нуждам зодчества. Попытаемся наметить некоторые пути решения этой проблемы, рассмотрев генезис семиотических и композиционных идей в зодчестве.

Охарактеризовать историко-генетический аспект зарождения и развития архитектурной семиотики можно следующим образом. Формальный метод – одно из направлений искусствоведения XIX - первой трети XX веков – повлиял на развитие структурализма, а затем и семиотики в лингвистике, откуда в качестве общенаучного метода она проникла в искусствоведение и архитектуроведение. С этим процессом связано своеобразие развития семиотических методов в архитектуре.

Формальный метод (формальная школа) – направление, изучающее художественную форму, воспринятую как собственно эстетический фактор в архитектуре и искусстве. Его возникновение связано с представлениями

неокантианства об априорных категориях мышления, определяющих развитие сознания. Формальная школа активно развивалась в России на рубеже XIX–XX веков. Опираясь на работы западных ученых Г. Вельфина, А. Гильденбранда, русские формалисты рассматривали произведения искусства (в том числе и архитектуру) как некое устройство, которое может быть описано в виде набора приемов и правил. Применение формальных методов в архитектуре способствовало развитию композиционных представлений, объективных методов построения и гармонизации формы, основанных на закономерностях восприятия. Акцент на зримом облике форм и пространств упускал из виду смысловые аспекты проектной деятельности. В противовес формализму в первой половине XX века в искусствоведении появилась иконология, базирующаяся на методах гуманитарных наук, в разработке которой особое значение имели работы Э. Панфорского, Э. Кассирера. В основе иконологии лежало выявление влияния мировоззренческих установок, культурных связей, контекста создания того или иного произведения. Структурализм, берущий свое начало в концепции структурной лингвистики Ф. де Соссюра, объединил в себе основы формальных и иконологических методов. Он рассматривал произведение как текст, совокупность знаков, определяющих структуру произведения. В отличие от иконологии, в структурализме важную роль играют не только знаки и символы, но и системы их отношений, структурные оппозиции, определяющие форму. Структурализм стал основой для дальнейшего развития семиотических представлений, в которых традиционно выделяют две основные ветви: лингвистическую, разрабатывающую идеи Ф. Соссюра, и культурологическую, основоположником которой стал У. Моррис.

Если формальный метод зародился в недрах искусствознания, изначально был ориентирован на создание внестилевой системы формально-композиционных приемов и правил, позволяющих создать гармоничную форму, то и структурализм, и семиотика были имплантированы в архитектуру из гуманитарных наук (в частности, из лингвистики). Для лингвистики семиотический подход стал результатом развития структурализма в середине XX века, что совпало с обращением к наследию русских формалистов 20-х годов, которые сделали первый шаг в осознании того факта, что оформление художественного произведения неизбежно влечет за собой организацию его содержания, взаимодействие с более общими системами: с культурой, историей.

С 60-х годов XX века, методы структурализма и семиотики стали применяться для объяснения не только языковых, но и для иных систем (для рассмотрения культурных явлений, а затем и художественных или архитектурных). Применение этих методов было обусловлено тем

положением, что знаковые системы существуют даже тогда, когда факт их существования не очевиден и не доказуем, эта концепция связана с развитием идей У. Морриса. Это положение основано на базовых принципах семиотики, как когнитивной науки, нацеленной на познание мира. Внедрению семиотического метода в архитектурную мысль способствовала концепция структурной антропологии К. Леви-Стросса. Дальнейшая разработка теоретических основ архитектурной семиотики принадлежит Дж. Бродбенту, У. Эко, Ф. Шоэ и др.

Ю.М. **Лотман** – один из основателей и пропагандистов семиотического подхода в лингвистике и культурологии, выделяет три различных аспекта семиотики:

- 1) – семиотика как научная дисциплина, объектом которой является сфера знакового общения. В этом направлении вели свои исследования зодчества: с точки зрения классификации архитектурных знаков – М. Бензе, Е. Арин, Ч. Дженкс, Ю. Едике, В. Маньяно-Лампиниони, Ф. Шоай, И.А. Страутманис, Р. Крие, Кр. Александер; поиска языковых аналогий: “язык архитектуры” – А.В. Иконников, форма-слово – Р. Капабьянка, У. Эко, означающее-означаемое – Ч. Дженкс, Р. Вентури;
- 2) – семиотика как метод гуманитарных наук, проникающий в различные дисциплины и определенный не природой объекта, а способом его анализа; исследования архитектурно-семиотических приемов структурирования языка архитектуры – Дж. Бродбент, У. Эко, И.Г. Лежава, А.Э. Коротковский, В. Маркузон, Г.Д. Станишев, Н. Парк; бинарных систем в структуре зодчества – К.Э. Лехари, О.И. Явейн;
- 3) – семиотика как “своеобразие научной психологии исследователя”, склад его мышления; все привлекающее внимание исследователя-семиотика семиотизируется в его руках – таковы трактовки архитектуры У. Эко, Х. Бонта, П. Рикера.

В архитектуре, скорее всего, следует говорить о семиотике как одном из методов исследования или складе мышления исследователя. **Рассмотрение архитектуры как знаковой системы, имеющей определенные формальные свойства, не имело особой продуктивности**, т.к. доказывало подвижность, изменчивость синтаксических правил и их значений и, соответственно, невозможность моделирования архитектурного языка с точки зрения полноценной системы знакового общения.

Итак, рассмотрев историко-генетический аспект развития семиотических представлений, можно утверждать, что семиотика в архитектуре генетически связана с развитием композиционных представлений.

Рассмотрим далее эволюцию композиционных представлений о зодчестве с конца XIX века по сей день и зарождение в рамках теории композиции архитектурной семиотики.

Изначально представления о композиции, как основе архитектурного творчества, связывались с изучением проблемы восприятия, что обусловило зависимость теории композиции от развития психологических концепций : бихевиоризм, гештальтпсихология, функционализм, формализм, деятельностный и системно-деятельностный подходы, когнитивный подход, трансперсональная психология.

Отправной смысл понятия “композиция” – соединение, связь. Первоначально – это психологическая обусловленность восприятия связи отдельных элементов в эстетически целостную форму, связь человека и формы. Эта концепция основана на идеях гештальтпсихологии (отраженных в работах Р. Арнхейма) и функциональной психологии (работы В. Гропиуса и др. педагогов Баухауза) и, конечно, формальной школы русской психологии, повлиявшей на композиционные подходы представителей школы Н. Ладовского, ведущих архитекторов того времени – И. Голосова, А. Веснина, К. Мельникова, И. Леонидова, Я. Чернихова.

Далее, под влиянием деятельностного и системно-деятельностного подходов в психологии появляется трактовка композиции как гармоничного способа построения форм/пространств и творческого метода зодчего. Такое понимание композиции лежало в основе большинства отечественных композиционных/пропедевтических курсов В.Ф. Кринского, А.В. Степанова, Ю.С. Сомова и др. Композиция начинает пониматься как динамическое понятие – процесс, включающий в себя создание и восприятие архитектурного объекта, связь архитектора и зрителя, язык их общения (А.В. Иконников, З.Н. Яргина, В.И. Иовлев). От изначально четкого и ограниченного понятия "композиция" разрастается в некую метакатегорию, обобщающую практически все аспекты деятельности зодчих: формообразование, построение гармоничной среды, окружающей человека, средство передачи социальных и художественных идей.

Такое размытие композиционных представлений предопределило закономерное появление в теории внешних структурирующих приемов организации теоретической и практической информации. Одним из таких внешних по отношению к архитектуре методов анализа и систематизации стал семиотический подход, развивающийся под влиянием когнитивного подхода в психологии. Можно выделить основные этапы его имплантации в теорию композиции: рассмотрение композиционных приемов и средств

формообразования в логическом аппарате семиотики (А.Э. Коротковский); дополнение ядра композиционных представлений о форме содержательным уровнем (А.И. Страутманис, С.В. Норенков, представители московской архитектурной школы В. Глазычев, А.В. Иконников, А.Г. Раппопорт, и др.), анализ и структурирование “языка архитектуры” (А.В. Иконников, В.Ф. Маркузон, К.Э. Лехари, О.И. Явейн, И.Г. Лежава, Г.Ю. Сомов, З.Н. Яргина); обращение к композиционно-типологическим закономерностям (Г.Ю. Сомов, Е.С. Пронин и др.); рассмотрение смыслообразующего потенциала архитектурной среды, соединяющей в себе бесконечные разнообразия форм, пространств, значений (В.И. Иовлев, А.А. Барабанов, П.В. Капустин, Ю.И. Кармазин и др.).

Первоначально использование семиотических методов в качестве внешнего структурирующего каркаса или дополнения формально-композиционного подхода объясняется веянием моды, применением общенаучного метода как нового способа его анализа, структурирования представления об архитектурной форме. В своем дальнейшем развитии методы семиотики дают ощутимые результаты для композиционно-типологических и композиционно-средовых направлений теории композиции, связанных с историческим анализом традиционных архитектурных элементов и их значений, многомерностью и многоаспектностью значений элементов городской среды. Кроме того, развитие представлений о человеке и мире под влиянием трансперсональной психологии способствовало появлению средовой проблематики в теории композиции и раскрыло значимость архитектурного пространства как пространства экзистенциального (В.А. Фаворский, В.И. Иовлев, Н.И. Смолина и др.).

Эволюция понятия “композиция”: правила связи элементов в гармоничную форму – связь человека и архитектурной формы – закономерность формообразования и творческий метод зодчего – процесс, включающий в себя создание и восприятие архитектурной формы – процесс коммуникации архитектора и зрителя, соединяющий в себе формообразование, построение гармоничной среды, окружающей человека, передачу социальных и художественных идей.

Размывание понятия “композиция” способствовало появлению внешних, структурирующих композиционные представления средств, одним из которых стала семиотика.

Можно выделить следующие **стадии внедрения семиотики в теорию композиции:**

- 1) *формальная* – семиотика – внешняя структура, способ упорядочивания формально-композиционных представлений;
- 2) *дополнительная* – семиотика – средство связи формально-композиционных представлений с содержательным уровнем (историей, религией, культурой);
- 3) *типологическая* – семиотика – средство анализа значений традиционных типологических элементов, связи функционального и культурно значимого аспектов формообразования; развитие композиционно-типологического направления;
- 4) *средовая* – семиотика – метод анализа смыслообразующего потенциала архитектурной среды; развитие композиционно-средового направления;
- 5) *бытийно-осмысляющая* – семиотика – один из методов рассмотрения взаимосвязи архитектурной пространственной формы с бытийными значениями и смыслами, философского осмысление композиционно-средового подхода в архитектуре.

Рассмотрев основные стадии внедрения семиотических представлений в архитектурную композицию, остановимся подробнее на современных направлениях архитектурно-семиотических исследований российских и зарубежных школ последних десяти лет.

1. Композиционно-семиотические

исследования стоит разделить на теоретические и прикладные. К теоретическим исследованиям следует отнести структурирование иконического языка зодчества: на основе традиционных представлений теории композиции происходит выделение **трех основных уровней языка архитектуры**, что характерно для ряда исследователей:

- 1) Д.Л. Мелодинский – знаки ориентации, знаки конструктивно-тектонические, знаки несущие историко-культурное содержание;
- 2) А.А. Барабанов – геометрический, структурный, семиотический;
- 3) А.Д. Куликов – геометрический, структурно-компоновочный, художественно-пластический (образный и знаковый);
- 4) Л.Ф. Чертов – архитектурный код, предметно-функциональный код, социально-символический код.

К прикладным исследованиям стоит отнести разработку новых композиционных подходов на основе образно-ассоциативных и семантических представлений об архитектурной форме.

Наиболее распространенным композиционным подходом, апробированным во многих архитектурных школах, является применение **“образ-метафоры”**.

Образ-метафора, лежащий в основе эвристического композиционно-образного моделирования среды исторических эпох, был применен еще А.Э. Коротковским, а в настоящее время разрабатывается многими авторами (А.А. Барабановым, В.И. Иовлевым, А.Д. Куликовым, И.А. Фахрутдиновой, Е. Фаворской, А.Ф. Лагопулосом и др.).

2. Семиотические исследования проектирования

непосредственно связаны с композиционно-семиотическими исследованиями, здесь можно выделить два основных направления – отечественное в рамках пропедевтики и зарубежное – исследование проекта как “текста”:

- 1) – проектно-композиционная знаково-символическая деятельность в архитектурной педагогике (В.И. Иовлев, Д.Л. Мелодинский, А.В. Степанов и Н.Н. Нечаев, П.В. Капустин и Ю.И. Кармазин, И.И. Богомолов);
- 2) – семиотический анализ результатов проектной деятельности зодчих - проектов и их реализаций, проект как “текст” (Х. Мутаньола-Торнберг, А. Леви, П. Пеллегрини, сюда же можно отнести С.В. Норенкова, В. Паперного).

3. Историко-семиотические

исследования также можно разделить на несколько категорий:

- 1) – историко-семиотический анализ значений традиционных элементов зданий (Л.В. Фокина, А. Леви, А.Г. Бурцев) и символика традиционных архитектурных форм и ее современные интерпретации (Г.Ю. Сомов, А.А. Барабанов);
- 2) – историко-семиотический анализ памятников архитектуры (О.В. Барабанова, Е.В. Иовлева);
- 3) – историко-семиотический анализ формирования города (Г.Я. Мокеев, О.А. Махнева, Е.В. Конева, Д. Желева-Мартинс Виана, К. Мандоки);
- 4) – историко-семиотический анализ архитектурных процессов (исторического развития зодчества – А.Э. Коротковский (положил начало этим исследованиям), А.А. Барабанов, А. Сергеев, М. Пучков;
- 5) процесса стилеобразования – А.А. Раевский,
- 6) формирования композиционных представлений – Т.В. Гудкова).

4. Семиотико-герменевтические

интерпретации архитектуры включает два различных подхода:

- 1) **семиотический**, изначально направленный на изучение формальных свойств знаковых систем, вышедший из структурализма и находящийся на объективистских позициях, он подчеркивает преобладание социального над индивидуальным;
- 2) **герменевтический** – интерпретационный, основанный на принципиальной субъективности как изначальном центре опыта культуры и истории, отдающий приоритет внутреннему миру человека, за пределами которого находится материальный мир.

Необходимость связать эти подходы прослеживалась в работах таких философов и социологов как Э. Гидденс и Ю. Хабермас, без акцентирования кардинального различия этих подходов их взаимосвязь была намечена и в работах Ю.М. Лотмана. Связь этих подходов направлена на соотнесении формальной структуры архитектурного объекта и концепций социального действия, значения и субъективности.

5. Семантические интерпретации архитектуры также можно разделить на ряд направлений:

- 1) – “чтение города”: от “города-книги” до “города-гипертекста” (А.А. Барабанов, М.В. Пучков);
- 2) – “региональный хронотоп”, развитие представлений об образном отражении архитектурных объектов (В.И. Иовлев);
- 3) – “архитектурная герменевтика” как набор культурно обусловленных форм и способов интерпретации (И.В. Морозов, П.В. Капустин, Г.Я. Мокеев [117]).

6. Философские и социологические работы по архитектурной семиотике

и семиотике пространства (социо-семиотика):

- 1) – семиотика архитектуры как способ познания социального бытия (Ф.Т. Мартынов, В.К. Падерин, М. Крампен);
- 2) – пространство как смыслообразующая форма (П. Пеллегрини, А.Ф. Лагопулос, Х. Мутаньола-Торнберг).

На основе анализа всего спектра работ по архитектурной семиотике отечественных и зарубежных авторов с 60-х годов по настоящее время

выделим три различных подхода к семиотическим исследованиям. Обозначим их как

- 1) лингвистический,
- 2) образно-ассоциативный,
- 3) экзистенциальный.

7. Лингвистический

– основан на заимствовании традиционных для гуманитарных наук семиотических методов, которые следующим образом раскрываются в зодчестве:

- 1) – *архитектура как “язык”* – композиционно-семиотические исследования теоретического характера;
- 2) – *архитектура как “текст”* – семиотические исследования проектов, семиотико-герменевтические интерпретации архитектуры (“чтение города” и “архитектурная герменевтика”), историко-семиотический анализ формирования города и архитектурных процессов, философская трактовка пространства как смыслообразующей формы;
- 3) – *архитектура как “знак”* – знаково-символическая деятельность в архитектурной педагогике, историко-семиотический анализ традиционных элементов и форм, памятников архитектуры.

Большая часть исследований, к сожалению, проводится именно в рамках этого подхода, разработанного для изучения когнитивных аспектов человеческой деятельности, нацеленных на познание, а не на преобразование или изменение действительности.

8. Образно-ассоциативный

– основан на использовании метафорического и ассоциативного метода композиционного моделирования на начальных этапах архитектурного проектирования, что существенно ограничивает его применение, этот подход более самобытен и связан с характером архитектурной деятельности.

9. Экзистенциальный

– основан на трактовке архитектурного объекта (пространства) как условия и формы бытия человека в мире, являющегося порождением значений и смыслов. На него опираются немногочисленные работы по социо-семиотике зодчества. Экзистенциальный подход видится наиболее плодотворным. Но,

к сожалению, эти исследования останавливаются на философских и социологических особенностях функционирования архитектурной среды.

Основной проблемой архитектурной семиотики является ее зависимость от лингвистических и культурологических аналогов (рассматривающих совокупности знаковых систем/текстов и их взаимовлияние, переводимость/непереводимость, творческие механизмы смыслообразования, герменевтические трактовки форм и пространств), не отвечающая в полной мере специфике преобразовательной деятельности зодчего по организации пространства для жизнедеятельности человека. Решение этой проблемы еще ждет своего исследователя.

Ссылка для цитирования статьи

Янковская Ю.С. АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СЕМИОТИКА – ГЕНЕЗИС ИДЕЙ [Электронный ресурс] /Ю.С. Янковская //Архитектон: известия вузов. – 2004. – №2(7). – URL: http://archvuz.ru/2004_2/3