

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Отделение предпрофессионального образования

МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Матвеева Алина Андреевна,

4-ый класс

Мартьянова Ольга Вениаминовна

Москва, 2020

Содержание

Введение.

1. Определение метафоры.

1.1. Коммуникативные возможности метафоры в архитектуре.

1.2. Архитектурные коды.

1.3. Эмоциональная зависимость между человеком и пространством.

1.4. Чтение метафоры за счет визуальных кодов.

1.5. «Раскрытие» образа метафоры.

2. Пример метафорического объекта малых форм.

2.1. Пример эффективного использования намекающей метафоры.

2.2. Пример метафоры, как средство привлечения внимания к важным проблемам.

2.3. Метафора образа, вызывающая эмоции.

2.4. Пример метафорической связи за счет других объектов.

2.5. Призыв к важности и ценности за счет метафоры

2.6. Метафора опережает время.

2.7. Пример использования скрытой и прямой метафоры.

3. Заключение.

Список литературы.

МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Метафора - (греч. *metaphora* - перенос) - одно из средств художественной выразительности, употребление слов, оборот речи или выражений в переносном смысле на основе таких вещей как сходство, аналогия, сравнение. Её возможности столь широки, что иногда кажутся безграничными, в результате чего сложно вместить метафору в выше сказанное определение. Метафора - не является простым средством, чтобы донести и сделать красочнее поставленные образы, это мощный инструмент самопознания и познания мира человека. Несмотря на то, что иногда метафоры более скрытые и растворенные, в хорошей архитектуре, живописи и скульптуре она всегда имеется, каждое произведения искусства метафорично в своей основе. В другом случае образ оставался бы схематичным и плоским.

Не зря испанский философ первой половины 20-го века Хосе Ортега-и-Гассет говорил о метафоре, что это, вероятно, наиболее богатая из тех потенциальных возможностей, которыми располагает человек и её действенность представляется орудием творения, граничащие с чудотворством, которое Бог забыл в одном из созданий. Мы постоянно используем этот оборот в нашей речи, наблюдаем его в предметах искусства, архитектуры, интерьера, но чаще всего принимаем его за привычное явление, или же вовсе не замечаем. С помощью метафоры мы можем влиять на людей и их интересы.

Первое определение, что такое метафора, было дано еще 2,5 тысячи лет назад, Аристотелем. Однако звучало оно достаточно тяжеловато, ведь автор был философом и основоположником формальной логики. «Метафора – это несвойственное имя, которое переносится с вида на род, или с рода на вид, или с вида на вид, или с рода на род» - говорил он.

Сегодня особое внимание я бы хотела уделить метафоричности в архитектуре, а точнее в современной архитектуре. Современные архитекторы работают в разных стилях: начиная от постмодернизма и высокотехнологичных

построек до выразительных и концептуальных дизайнов и форм, в огромных масштабах, что меня действительно заинтересовало углубиться в эту тему.

Убить метафору в архитектуре очень легко, для этого достаточно всего лишь обозначить ее в лоб. Когда перед человеком стоит явный образ ему даже не нужно включать фантазию и размышлять, что он представляет собой, какую мысль хотел донести архитектор и какое предназначение у этого здания. Когда перед нами стоит фургончик с горячими сосисками в форме хот дога, остается очень мало пространства для размышлений и для работы нашего воображения. Вместе с этим подавляются и все остальные метафоры: в голове не возникают мысли, что в фургоне может продаваться мороженое или фрукты. Даже своего рода однозначные метафоры имеют свои собственные коммуникативные возможности и дают пищу нашему воображению. Во-первых, привычный контекст и размер так невероятно искажаются, что самый обыкновенный объект приобретает серию предполагаемых значений, не связываемых обычно с этим съедобным предметом.

Архитектурный язык более податлив, чем язык разговорный, и подчинен изменениям краткоживущих кодов и комбинаций. Отсюда следует, что помимо всего прочего, архитектор должен так насытить свои здания кодами, используя общепринятые метафоры и знаки, чтобы его произведение продолжало существовать в мире быстрой трансформации изменяющихся кодов и тенденций. Но и при этом осуществляло задуманную коммуникационную связь между создателем и зрителем. На данном временном этапе задача архитектуры «презентовать» себя, а человека продолжать ассоциативную цепочку задумки и «воспринимать» ее. Чувства и ощущения, которые вызывает и передаёт архитектурный объект, являются неотъемлемой частью того смысла, которое хочет донести этот объект в целом. Эмоции, которые ощущает человек, отражает не только внешнюю, но и "внутреннюю" среду человека, его настроения, беспокойства, самочувствие, и многое, что явно не зависимо от облика архитектурного сооружения, которое в данный момент находится в поле зрения. Пространство и его составляющее окружение оказывают друг на

друга взаимодействие и взаимное влияние. Образуется взаимная зависимость между человеком и пространством. В процессе развития цивилизации, появление новых течений и культур, среда и общество будут все более насыщаться коммуникационными и информационными полями, которые предстают перед нами в виде цифр, шифров, кодов, символов, знаков в которых неотъемлемой частью является метафора. В результате эти изменения повлекут за собой существенный вклад в окружающее пространство и его естественной составляющей среды - архитектуры. Речь идет не только об изменениях в мироустройстве нашей жизни, но и о новом человеке, его мироощущении, сознания и познания мира. В связи с этим появляется необходимость заранее выявлять универсальную модель архитектурного формообразования, учитывая новые принципы, тенденции и методы проектирования.

Все визуальные коды, которые подает нам творец здесь, работают в основном на уровне подсознания - в отличие от фургонков о которых говорилось ранее. Они действительно не требуют никаких разгадок и дальнейшего развития образа за счет фантазии. Мы читаем эти метафоры сразу же, без особого труда и, несомненно, весь багаж мастерства автора зависит от его способности вызвать к жизни наш запас визуальных образов так, чтобы мы не осознавали всех задуманных намерений. Можно сказать, что «раскрытие» и познание образа метафоры является в некотором роде мыслительным процессом.

Желая реализовать новые идеи или применить новый материал, архитектор использует законченные и понятные формы архитектурных элементов или растительного мира, которые на протяжении многих лет пользовались известностью. Они не только помогают уловить смотрящему функциональное назначение архитектурных элементов, но облегчают «чтение» архитектуры методом ее сравнения с другими знакомыми формами. Формы классической архитектуры должны нести метафорические функции, если в современной постройке они воспроизводятся. Первая мысль, которая возникает у смотрящих при виде странных и шокирующих современных построек, что

этот мир безумен. А ведь в них находятся рабочие офисы, выставки проживают обычные люди. Но весь секрет в том, что эти невероятные здания проектировали талантливые архитекторы с безграничной фантазией и воображением.

Я создала подборку архитектурных сооружений, в которых, по моему мнению, прослеживается интересная метафора, выполняя разные функции. Лучшим метафоричным архитектурным объектом малых форм мне показался исследовательский павильон в университете Штутгарта. Располагается он в Германии, в городе Штутгарт. Павильон образуют, соединенные друг с другом многоугольные деревянные сегменты, каждый из которых представляет собой полу раковину. Он был сконструирован студентами и педагогами университета, вдохновленными живой природы в рамках биологического исследования. По задумке павильон представляет собой панцирь морского ежа, но других людей эта конструкция предстает группой медуз, морской раковиной, коралловым рифом. Морская тематика вызывает у людей чувство умиротворенности, одиночества, является символом вечности, бездны, жизненной энергии.

Капелла Notre Dame du Haut архитектора Ле Корбюзье в Роншане, является примером наиболее эффективного использования, наводящей на мысли метафоры. Каждая из построек архитектора включает в себе итог многолетних исследований. Свернутые, как в завитки раковины капеллы, придают сооружению пластичность. Архитектура церкви будто говорит языком чистых форм, прослеживая слияние законченной пластичности, которая доведена до целой скульптуры. Капелла сравнивалась с вещами всякого рода, например от домов крито-микенского мира, до швейцарского сыра. В этом здании имеется намекающая метафора, которая раскрыта не до конца, что позволяет зрителем раскрывать этот образ самостоятельно, думать о нескольких различных вещах сразу. Причем достаточно обойти сооружение с другой стороны и придуманный образ вдруг уже исчезает и появляется другой. Например, если посмотреть с южной стороны, мы видим очертания известного

персонажа в современной архитектуре - утку. Могут возникнуть мысли о плывущем паруснике или о руках сложенных в молитве. Но сам архитектор Ле Корбюзье допускал существование только двух метафор, но люди даже не дают предположений, связанных с ними. Первый замысел - это форма крыши в виде панциря краба, второй - изогнутые стены, формы которых реагируют на свет, в зависимости от времени. Но для безграничного человеческого воображения церковь имеет гораздо больше метафор, ведь она имеет много кодов и шифров, что каждый воспринимает их по-своему. Это объясняет то, что одни известные критики нашли здание беспорядочно-огорчающим, а другие были восхищены его загадкой и тайной.

Другое современное здание, в котором благодаря его необычной форме заложена серия метафор это - научный исследовательский центр изучения расстройств мозга. Проект принадлежит архитектору Франку Гери и был воплощен в жизнь из высококачественной стали и стекла. Весь комплекс состоит из двух зданий, соотносящихся друг с другом за счет «крыльев», связанных открытой внутренней площадкой. В правой части располагалась служба обеспечения центра, а в левой сама больница, исследовательский центр и лаборатория. По замыслу архитектора две части здания должны функционировать как два отдельных города, но выглядеть как единый мир, что действительно ему удалось. Второй не менее важной задачей для него было спроектировать здание так, чтобы работники и пациенты чувствовали себя комфортно. Внутреннее устройство помещения выглядит привычно, несмотря на хаос внешних форм. «Виденье» Гери болезни расстройства мозга сказалось на форме и метафоричности здания. Основатели надеялись, что за счет метафоры «текучести стен» центра он привлечет внимание людей к таким серьезным проблемам современной медицины.

Музей Гуггенхайма, который располагается в Испании на берегу реки Нервьон в Бильбао, считается необычным музеем современного искусства, самым прекрасным местом Испании и величайшим зданием в мире. В здании все поверхности плавно изгибаются, не имеют ни одного острого угла, а

внутренние помещения мягко перетекают в единое целое. Конструкция сделана из пластин титана и стекла, сверкающих на солнце, что многим людям напоминает блестящую чешую рыбы или русалки. Остается впечатление чего-то загадочного и далекого, что притягивает посетителей вновь побывать в этом музее. Кому-то эта стальная конструкция напоминает инопланетную тарелку, корабль, который недавно потерпел крушение и был выброшен на берег. Другие прослеживают очертание американских горок. Силуэт нагроможденных друг на друга, хаотично разбросанных искривленных титановых конструкций оставит под впечатлением всех посетителей музея. «Сияющие великолепии», - выражался мир о этой волнообразной блистательной конструкции.

Тихоокеанский центр дизайна в Лос-Анджелесе представляет собой массивный комплекс, в котором использованы навесная стена, созданная из тех различных видов стекла и линейные формы. За счет этих материалов у людей возникают разные ассоциации: «авиационный ангар», «архитектурные обломы айсберга» и «голубой кит». Так и назвали это сооружение, не только за счет его цвета и массы, но и из-за ресторана поблизости, который сделан в форме пасти массивного синего кита. Все окружающие постройки представляют себя мелкомасштабные застройки, где здание воспринималось морским чудовищем, которое заглатывает всех мелких обитателей. Ассоциативная связь с местным рестораном и большой масштаб превзошли все другие возможные метафоричные образы.

Архитектурный шедевр Монреаля, музей Биосфера, является единственным музеем в Северной Америке, который посвящен воде. Архитектором здания был Ричард Бакминстер Фуллер. Геодезический купол представлял собой конструкцию, созданную из стальных труб, обтянутых полимерной тканью. Конструкция здания представляла собой форму молекулярного соединения. Биосфера Фуллера стоит наряду с такими известными архитектурными сооружениями, как римский Колизей, пирамида Хеопса, «падающая башня» и другие. У туристов, посетивших «биосферу» создается образ мыльного пузыря. За счет того, что в музее рассказывается о

ценности воды и ее важности, людям купол представляется множеством алмазов или других драгоценностей, что напоминает о том, что вода действительно является составляющей частью всех живых организмов и роль воды для человека бесценна.

Следующий объект, в котором с первого раза сложно распознать задумку архитектора, обладающий скрытой метафорой, является танцующий дом, который располагается в Праге. Весь секрет кроется в конструкции здания, за счет нее мы можем видеть два объекта - две башни цилиндрической формы, которые с виду напоминают пару танцующих людей. Первая башня более низкая, чем вторая. Мы можем видеть очертание девушки с осиной талией в пышном сарафане, которое развивается в танце. Эта башня очень изящна и гармонично смотрится со второй. Вторая башня предстает более высокой, широкой, сильной и является мужским прототипом. Рядом с ней «женское очертание» будто парит в воздухе, кружась в танце. Такой эффект создается за счет открытых опорных столбов, как тонкие женские ноги. В отличие от прямых углов окон «мужской» башни, женская имеет плавно-переходящие линии изгибов неправильной формы, но при этом смотрятся очень изящно и гармонично. Это великолепное сооружение стало символом изменений, которые происходят в жизни общества. Его архитекторам Фрэнку Гэри и Владо Милуновичу, действительно удалось опередить время и сломать стереотипы.

Примером использования прямой метафоры является многофункциональный выставочный центр «мир BMW», расположенный в Мюнхене, Германия. Главной архитектурной особенностью проекта стала воронка «цунами», состоящая из множества стеклянных пластин. У посетителей складывается ощущение будто парящая в небе крыша, засасывается в эту воронку. Фасад опирается на тонкие столбы высотой почти 8 метров, чтобы создать ощущение масштабности конструкции, которая захватывает дух. Это прием эмоционального воздействия за счет открытой метафоры, которого пытаются добиться многие архитекторы. Покупателя

словно «засасывает» в воронку продаж за счет сногшибательного пространства, вмещающего в себя более пяти сотен машин.

Последний архитектурный объект, который я решила рассмотреть в качестве примера метафоричности в современной архитектуре - это дворец искусств королевы Софии. Располагается он в Испании и считается самым высоким оперным театром в Валенсии. Построен по проекту архитектора Сантьяго Калатрава на осушенном дне реки Турия. Аналогов такого проекта не существует, и он является уникальным по всему миру. Футуристический дизайн формы конструкции вызывает разные ассоциации у смотрящих. Как только его не называли: космическим аппаратом, огромным глазом. Для кого-то это образ ныряющего дельфина, для кого-то - шлем средневекового рыцаря.

Подводя итоги, хочу сказать, что метафора играет неотъемлемую роль в развитии современной архитектуры. Достаточно качественно ей воспользоваться и грамотно воздействовать на зрителя и этот мощнейший инструмент поможет воспроизвести любую функцию.

Набор функций метафоры достаточно разнообразен. Эмотивно-оценочная функция используется для того, чтобы создать у зрителя экспрессию и вывести его на ту эмоцию, которая требовалась. Оценочная функция используется для создания какой-либо ассоциации. Мнемоническая функция метафоры способствует лучшему запоминанию нужной информации. Кодированная функция метафоры помогает благодаря кодам осуществить задуманную коммуникационную связь между создателем и зрителем.

Идеологическое значение метафоры в архитектуре определяется, оказываемым влиянием на людей. Оно всегда учитывается при создании определенной эмоции и ощущения, которые вызывает, архитектурное сооружение является неотъемлемой частью поставленной задачи архитектора и смысла, которое хочет донести этот объект в целом. Образуется взаимосвязь между пространством и человеком. В ту очередь, когда само пространство и его составляющие оказывают друг на друга взаимное влияние.

Список литературы:

1. "Слово как ключ к образу" И.Е.Бачурина
2. <https://archi.ru/press/world/33850/bmw-pod-krylom-ofis-bmw-gruppy-coop-himmelblau>
3. http://corbusier.totalarch.com/chapelle_ronchamp
4. <http://delovoy-kvartal.ru/tihookeanskiy-tsentr-dizayna/>
5. <http://interesno.cc/article/7564/samaja-neobychnaja-arhitektura-zdaniij>
6. <https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/metafora-что-это-такое-primery.html>
7. <https://lifehacker.ru/20-unusual-buildings-in-europe/>
8. https://www.myuniversity.ru/Архитектура/Метафоры_в_архитектуре/45341_1266898_страница3.html
9. http://www.niitiag.ru/metafora_i_sravnenie_v_arhitekture
10. <https://probauhaus.ru/notre-dame-du-haut/>
11. <https://realty.rbc.ru/news/5c6d92089a7947ee94c577c0>
12. <https://studopedia.org/14-44598.html>
13. https://tatlin.ru/articles/arxitekturnye_metafory
14. <https://varlamov.ru/2515416.html>
15. <https://www.sputnik8.com/ru/prague/pages/tantsuyuschiy-dom-v-prage>