

УДК 72.01
DOI: 10.36979/1694-500X-2024-24-12-115-119

ПРОЦЕСС АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА КАК СООТНОШЕНИЕ НАУЧНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО

Б.С. Кариев, Ю.В. Руденко

Аннотация. Многими современными теоретиками архитектурное творчество оценивается как одна из самых сложных сфер человеческой деятельности из-за того, что в процессе создания архитектурного произведения архитектор-творец должен мыслить и как художник, и как ученый. Рассматриваются процессы художественного и научного творчества, их различия и общие черты – что такое творчество и что является главным его отличием от создания обычного или ремесленного объекта. Определяется незыблемость «Витрувианской триады»: польза, прочность, красота. Рассматриваются выделенные Грэмом Уоллесом четыре стадии творческого процесса: подготовка, инкубация, озарение и проверка.

Ключевые слова: архитектурное творчество как процесс; процесс художественного и научного творчества; Витрувианская триада.

АРХИТЕКТУРАЛЫК ЧЫГАРМАЧЫЛЫКТЫН ПРОЦЕССИ ИЛИМИЙ ЖАНА КӨРКӨМ БАЙЛАНЫШТАР КАТАРЫ

Б.С. Кариев, Ю.В. Руденко

Аннотация. Көптөгөн заманбап теоретиктер архитектуралык чыгармачылыкты адам ишмердүүлүгүнүн эң татаал багыттарынын бири катары баалашат, анткени архитектуралык чыгарманы жаратуу процессинде архитектор-жаратуучу сүрөтчү катары да, окумуштуу катары да ойлоношу керек. Макалада көркөм жана илимий чыгармачылыктын процесстери, алардын айырмачылыктары жана жалпы өзгөчөлүктөрү каралат. Чыгармачылык деген эмне жана чыгармачылык менен кадимки же кол өнөрчүлүк объектисин түзүүнүн негизги айырмасы эмнеде. «Витрувий триадасынын» туруктуулугу аныкталат: пайдалуулук, бекемдик, сулуулук. Грэм Уоллес баса белгилеген чыгармачылык процесстин төрт баскычы каралат: даярдоо, инкубация, түшүнүү жана текшерүү.

Түйүндүү сөздөр: архитектуралык чыгармачылык процесс катары; көркөм жана илимий чыгармачылыктын процесси; Витрувий триадасы.

THE PROCESS OF ARCHITECTURAL CREATIVITY AS A CORRELATION OF SCIENTIFIC AND ARTISTIC

B.S. Kariev, Yu. V. Rudenko

Abstract: Many modern theorists evaluate architectural creativity as one of the most complex spheres of human activity because of the fact that in the process of creating an architectural work the architect-creator must think both as an artist and as a scientist. The article discusses the processes of artistic and scientific creativity, their differences and common features. What is creativity and what is the main difference between creativity and the creation of an ordinary or craft object. The inviolability of the "Vitruvian Triad" is defined: usefulness, durability, beauty. The four stages of the creative process identified by Graham Wallace are considered: preparation, incubation, insight and verification.

Keywords: architectural creativity as a process; the process of artistic and scientific creativity; Vitruvian Triad.

Тема творчества привлекала внимание философов с древнейших времён, интерес к проблематике творчества зародился еще у античных мыслителей практически одновременно с появлением систематизированного философского знания. Они стремились постичь природу этого явления и понять его сущность [1]. Древние мыслители полагали, что творчество существует в двух основных формах: исходящей от божественного начала и рождающейся из человеческой деятельности. Если божественное творчество представлено в недоступных для человека актах творения космоса и жизни, то человеческое – в форме искусства и ремесла [2]. Уже в античные времена мыслители, по сути, провели разграничение между художественным (искусство) и научным (ремесленным) творчеством.

В своем трактате «Десять книг об архитектуре», написанном между 80 и 70 годами до н.э., Марк Витрувий Поллион – римский архитектор и инженер, сформулировал три ключевых закона архитектуры, названных впоследствии «Витрувианская триада». Он так описывает три основные качества хорошей архитектуры:

- *Utilitas* (польза), это функциональность и практичность здания.
- *Firmitas* (прочность), это долговечность и структурная целостность.
- *Venustas* (красота), это художественная гармония и эстетическая привлекательность [3].

Эти три качества, по сути являются основополагающими до сих пор. Если две первые составляющие (польза и прочность) учеными оцениваются как научные категории, то третья (красота) относится к художественной, эстетической категории. Таким образом, Витрувий более трех тысяч лет назад определил архитектурное творчество как гармоничное сочетание научного и художественного. Леонардо да Винчи, в попытке решить нерешаемую задачу геометрии «Квадратура круга», получил знаменитого Витрувианского человека (рисунок 1). Этим рисунком, созданным в результате глубоких размышлений над идеями и законами Витрувия, Леонардо да Винчи иллюстрирует слияние философии, искусства и науки как гармоничного совершенства.

Процесс и результат творчества зачастую нельзя свести лишь к логическому следствию из уже известных постулатов. Главным отличием творчества от создания обычного или ремесленного объекта является уникальность конечного результата. Результат творчества, как правило, не является простым логическим итогом исходных условий, и, как правило, никто, кроме самого автора не способен в точности воспроизвести тот же итог. Таким образом, в процессе творчества автор вносит в свою работу

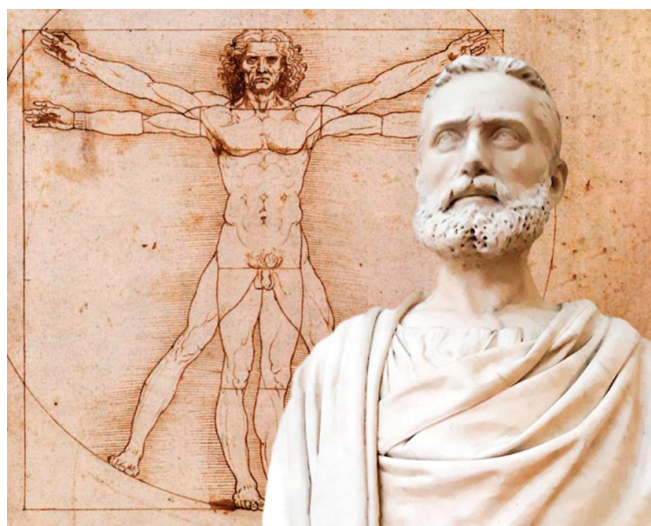

Рисунок 1 – Витрувианский человек Леонардо да Винчи на фоне бюста Витрувия

нечто, не сводящееся к последовательности простых деятельностных операций или логических рассуждений и отражает в итоге собственные индивидуальные черты и особенности. Именно благодаря этому результаты творческой деятельности обретают особенную ценность, превосходящую обычные результаты производственной или ремесленной деятельности.

Грэм Уоллес в своей книге «Искусство мышления» в 1926 году выделил четыре стадии творческого процесса: подготовку, инкубацию, озарение и проверку, которые представляют собой, по сути, искусство балансирования на грани сознательного и бессознательного [4].

Стадия подготовки

Здесь предмет его интересов может быть и очень широк, и достаточно узок. Как правило, на этапе подготовки субъект творчества идет от более общего предмета изучения к более узкому. Постепенно формулируется проблема. Иногда даже для корректной формулировки проблемы требуется продолжительное время, на протяжении которого предмет продолжает интенсивно исследоваться.

Стадия инкубации

В периоде инкубации творческая мысль производит бессознательную (в основном) переработку имеющихся данных. К этим данным относятся знания, умения, навыки человека, его разного рода идеи, образы и т. д. На этапе инкубации человек не совершает прямых усилий по решению проблемы. Внешне это может напоминать что-то вроде свободного полета фантазии, смещения впечатлений, разных образов, эмоций и т. д. Для этого периода в творческом процессе важно добровольно воздерживаться от сознательных размышлений по данному предмету,

Стадия озарения

Рано или поздно возникает момент, когда в совершенно случайной ситуации, не имеющей отношения к решаемой задаче, все идеи и мысли, проработанные на стадии подготовки, вдруг преобразуются в сознании. В итоге появляется на свет нечто новое, что и предоставляет человеку ключ к решению проблемы.

Стадия проверки

Иногда наша интуиция и мышление могут нас подвести. Нам кажется, что мы чего-то добились, а на деле это оказывается совсем не тем. Часто это бывает просто потому, что нам хочется, очень хочется, чтобы озарение нас наконец посетило, и даже плохая идея нам на время может показаться гениальной. Поэтому очень важен этап проверки. Здесь важно направить усилия на проверку правильности своих идей и приступить к их оформлению. Рисунок 2 иллюстрирует эти процессы.

Процессы научного и художественного творчества предполагают генерирование новых и ценных идей, однако они различаются по нескольким ключевым аспектам, включая цели, методологии,

Рисунок 2 – Грэм Уоллес: четыре стадии творческого процесса

критерии оценки и характер результатов. Художественное и научное творчество, имея довольно много общего, к достижению результата движется различными путями. Как считают теоретики, при этом используются принципиально различные способы мышления. Эти выводы формировались под влиянием обширных исследований в области философии, психологии, социологии и теории искусства.

Художественное творчество – это особый вид человеческой деятельности, результатом которого становится появление качественно новых объектов искусства или духовных ценностей. Творческий процесс в искусстве можно охарактеризовать как динамический и многослойный акт, в котором автор интуитивно, осознанно или неосознанно преобразует собственные впечатления, эмоции, знания и опыт в новый художественный образ или художественное произведение. Этот процесс не сводится к набору механических операций или строгому следованию правилам; напротив, он предполагает свободную игру воображения, поиск неожиданных решений, преодоление привычных логических шаблонов и использование интуиции и синтеза в сочетании с его профессиональными навыками и умениями. Художественное творчество часто сопровождается состоянием внутреннего диалога, в котором человек критически осмысливает зарождающиеся идеи, отбрасывая банальное и не оригинальное, пока не воплотит эти идеи в выразительную форму, отражающую его индивидуальность и мировоззрение. Такое сочетание интуиции, знаний, чувств, культурного контекста и индивидуальной уникальности приводит к созданию чего-то принципиально нового, обладающего эстетической ценностью и способного влиять на внутренний мир зрителей или слушателей.

Таким образом, художественное творчество – это ментальный процесс свободного воплощения внутренних мыслей во внешнем мире, опирающийся как на инструменты, так и на внутренние ощущения человека, представляющий интерес как для самого автора, так и для окружающих, и обладающий особой эстетической ценностью. Также в творчестве важен не только итоговый плод труда, но и сам путь, процесс его достижения. Отличие творческой личности от других состоит в иррациональной способности интуитивно уловить новое в его гармонии с окружающим миром и, используя рациональные подходы, оформить это в понятной для других форме.

Научное творчество – это динамичный и многогранный процесс, сочетающий в себе аналитическую строгость и инновационное мышление. Оно включает в себя плавную интеграцию знаний, способность генерировать и оценивать новые идеи, а также способность к доработке и проверке этих идей эмпирическим путем. Научное творчество – это один из основных факторов инноваций, открытий и прогресса знаний. Оно предполагает генерирование новых и ценных идей в рамках научного поиска. Характеристика процесса научного творчества предполагает понимание его отдельных этапов, когнитивных процессов, факторов окружающей среды и взаимодействия между различными элементами, способствующими развитию инновационного мышления.

Процесс научного творчества – это сложная, многогранная деятельность, направленная на разработку новых знаний, формирование оригинальных гипотез, методов и теорий, а также на открытие закономерностей и решение проблем, стоящих перед наукой и обществом. Он сочетает в себе рациональные и иррациональные элементы, опирается на логику и доказательность, но одновременно требует воображения, интуиции и готовности к выходу за рамки устоявшихся парадигм. Научное творчество часто начинается с выявления пробелов в существующем знании, анализа противоречий и формулировки вопросов, ещё не имеющих удовлетворительного ответа. Ученый не просто усваивает уже известное, а стремится понять, в каком направлении необходимо развиваться и какие новые проблемы требуют решения.

Процесс может включать как логические умозаключения, так и интуитивные догадки, которые часто возникают при «блуждании» мысли за пределами строгой логики. Критический аспект научного творчества – подтверждение корректности найденной идеи. Исследователь подвергает свои результаты строгому критическому осмыслению, сравнивает их с альтернативными теориями и интерпретациями, учитывает потенциальные ошибки и ограничения. Этот этап предполагает готовность к корректировке исходных представлений, гибкость мышления и научную честность.

Результаты научного творчества обретают смысл тогда, когда они включаются в общую ткань научного знания. Внедрение результатов в технологии, промышленность, медицину, образование – это финальный аккорд, делающий науку общественным достоянием. В целом, процесс научного творчества – это динамичная, рефлексивная и самокорректирующаяся система, в которой рациональность и логика сочетаются с воображением, критичностью и смелостью мысли. Это сложное взаимодействие человека и реальности, направленное на всё более глубокое и точное понимание окружающего мира.

Многими современными теоретиками архитектурное творчество оценивается как одна из самых сложных сфер человеческой деятельности как раз из-за того, что в процессе создания архитектурного произведения архитектор-творец должен мыслить и как художник, и как ученый.

Поступила: 05.11.24; рецензирована: 20.11.24; принята: 22.11.24.

Литература

1. Проблема творчества в философии / интернет журнал «PSYERA». URL: https://psyera.ru/problema-tvorchestva-v-filosofii_8101.htm (дата обращения: 28.09.2024).
2. Александрова Л.А. Генезис понятия творчества в истории философии // Вестник ЧГУ. 2007. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ponyatiya-tvorchestva-v-istorii-filosofii> (дата обращения: 28.06.2024).
3. Витрувий. Десять книг об архитектуре // Витрувий. Репринтное издание; под общ. ред. А.Г. Габричевского. М.: «Архитектура-С», 2006. 328 с.
4. *Graham Wallas*. The Art of Thought. 2018. Solis Press. 204 с. URL: <https://monocler.ru/iskusstvo-myishleniya-grem-uolles-o-chetyryoh-etapah-tvorchestva/> (дата обращения: 10.11.24).