

УДК 72.01

В. А. Самогоров, И. И. Зубкова

Самарский государственный технический университет

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ «КОЛЛАЖНОСТИ»

Рассматриваются элементы национальной идентичности и традиционные мотивы в современной архитектуре как проявление «коллажного» образа на примере объектов, возведенных в последнее время. В процессе исследования выявлены четыре направления, по которым можно проследить формирование интерпретации национального и традиционного стиля в современной архитектуре.

К л ю ч е в ы е с л о в а: «коллажная» среда, идентичность, контекст, традиционный подход в проектировании, национальные мотивы, интерпретация традиций в архитектуре.

Введение

В современном архитектурном дискурсе все более актуальным становится явление «коллажности», которое служит выразительным инструментом для интерпретации традиций. Оно включает в себя не только переосмысление классических форм и национальных мотивов, но и социокультурные аллюзии, переплетение старого и нового, традиционного и инновационного. По словам Вальтера Гропиуса: «Длительность и богатство исторической эволюции любого народа определяется большей или меньшей устойчивостью традиций» [1]. В условиях глобализации архитектурные достижения так или иначе начинают пересекаться на международной арене, формируя уникальные гибридные языки, а все более нарастающие противоречия глобального и локального требуют поиска компромиссов [2]. Современные проекты, базирующиеся в основном на идеях функционализма и рационализма, в меньшей степени учитывают исторически накопленный опыт, что сказывается на общемировой тенденции к унификации и упрощению строений [3]. В этом плане комбинированный «коллажный» подход позволяет создать аутентичные пространства, где традиции не просто сохраняются, но и трансформируются, образуя новые смыслы для общества.

В последние десятилетия в отечественной архитектурной практике наметилась устойчивая тенденция переосмысления мотивов традиционного зодчества и адаптации их к современным условиям, окружающей среде и технологиям проектирования. Архитекторы в своих проектах, основываясь на многообразии культурных контекстов, стремятся создавать пространства, которые отражали бы как исторические корни, так и современную идентичность. Попытки вернуться к «истокам» и адаптировать наследие прошлого к новым реалиям довольно часто явление в истории архитектуры, а достижение взаимодействия противоположных тенденций требует от выразителей высокой профессиональной культуры, безупречного вкуса и эстетики [4].

Интерпретация традиций в современной российской архитектуре является важным приемом, отражающим синтез различных культурных и исторических контекстов, что, в свою очередь, выступает как элемент «коллажа».

Тем самым «коллаж» предвещает динамическую реальность, которая может адаптироваться к любым обстоятельствам [2].

В целом, можно выделить четыре ключевых категории и их комбинации, на основе которых прослеживаются особенности интерпретации традиций в современной архитектуре (рис. 1).

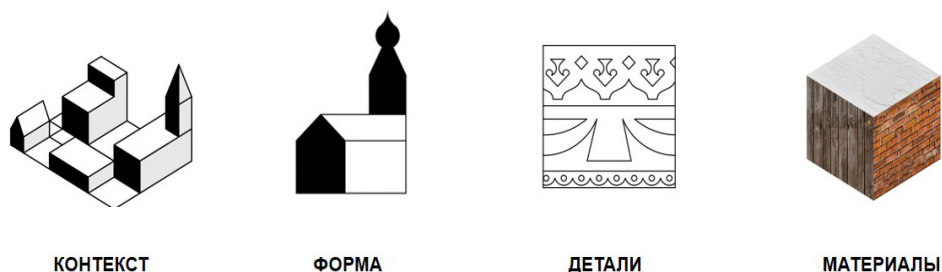

Рис. 1. Схема категорий, интерпретирующих традиции в современной архитектуре (авторская схема)

1. Контекст

В проектируемых объектах учитываются различные особенности (культурные, географические и т. д.), отсылающие к местной архитектурной истории, традициям, духу места. Это направлено на создание диалога между старым и новым, позволяя зданию стать частью исторического контекста.

2. Форма

Все более распространенным становится пример использования знаковой традиционной формы здания или ее отдельных элементов, а также сочетание пропорций в общем масштабе исторического сооружения как архетипов и прообразов для новых строений.

3. Детали

В данном случае происходит адаптация и переосмысление народных орнаментов, узоров, декоративных элементов и применение их в новых объектах для создания визуально привлекательных и выразительных структур.

4. Материалы

Различные способы комбинирования основных строительных материалов (дерево, кирпич, камень, штукатурка) отсылают как к традиционному зодчеству, так и становятся основой для современных объектов. А использование продвинутых технологий обработки материалов и конструктивных особенностей крепления позволяют создавать уникальные визуальные эффекты, вдохновленные историческими примерами.

В качестве иллюстраций могут выступить несколько современных отечественных объектов архитектуры, где наиболее ярко прослеживаются приемы переосмысления культурных кодов, что, в свою очередь, влияет на образование «коллажности» в облике зданий.

Так в здании Центра гостеприимства в парке «Кудыкина гора» в Липецкой области отчетливо прослеживаются следующие черты, интерпретирующие традиционные мотивы: форма, материал и детали. Здесь можно найти большое количество отсылок к архитектурным приемам из различных эпох Руси и России, которые переосмыслены и скомпилированы в новую эстетику [5]. Здание Центра состоит из отдельных блоков разных по конфигурации и

высоте, но имеющих в основании чистую геометрическую форму. Каждый объем сооружения наделяется своей функцией. Во внешнем облике отдельных блоков прослеживаются архетипические образы русской избы благодаря высокой двускатной крыше. Также в общей объемно-пространственной композиции комплекса угадываются черты супрематических работ художников-авангардистов (рис. 2).

Рис. 2. Форма здания, отсылающая к архетипу избы, на примере Центра гостеприимства «Кудыкина гора», URL: <https://megabudka.ru/posts/1918>

Собранная воедино композиция из цельных разномасштабных блоков формирует единый фронт застройки. Фасад здания выполнен из термически обработанной доски, что придает ей насыщенный графитовый оттенок, который напоминает цвет выгоревшей со временем на солнце древесины, как основополагающего материала деревянного зодчества. В структуре сооружения можно выделить детали, которые отсылают к традиционным элементам русской архитектуры, интерпретированным в новой минималистичной форме. Среди них — полукруглые оконные проемы и чередующиеся пролеты арок, напоминающие своды галерей торговых рядов или боярских палат (рис. 3).

Рис. 3. Отсылка к традиционным материалам и деталям, переосмысленным в новом объекте на примере Центра гостеприимства «Кудыкина гора», URL: <https://megabudka.ru/posts/1918>

Перед архитекторами стояла задача выработать в проекте свое уникальное видение нового русского стиля. В результате исследовательской и проектной работы созданный архитектурный стиль получился не выращенным искусственно, а основывается на переосмыслении культурных и ценностных аспектов, присущих национальной архитектуре и менталитету¹.

¹ Центр гостеприимства. URL: <https://megabudka.ru/posts/1918>.

Черты «коллагности» и национальной идентичности при интеграции современных объектов в историческую среду можно наблюдать в проекте жилого комплекса «Ильинка 3/8» от архитектурного бюро kleinewelt architekten. Объект расположен в непосредственной близости от Московского Кремля. На участке, выбранном под строительство, сохранились три памятника архитектуры — два строения Теплых торговых рядов и руины одного из корпусов Богоявленских торговых линий. Контекст, на фоне всех прочих категорий интерпретации традиций, является основополагающим критерием, на основе которого ведется строительство данного объекта. Вся архитектура комплекса продиктована образной интерпретацией древних московских белокаменных палат и подворий². Проектом предусмотрено создание единого комплекса апартаментов путем воспроизведения исторической структуры участка. Современные объемы зданий оказываются достаточно лаконично интегрированы в историческую застройку, дополняя ее новыми образами и смыслами, создавая тем самым «коллагную» среду.

Знаковым элементом декора являются резные изразцы с изображением мифологических животных Древней Руси, размещенные на стенах первых этажей новых строений. Сюжеты для рельефов были взяты с сохранившихся деталей на фасадах Георгиевского собора в Юрьеве-Польском. Арка выступает еще одним характерным элементом проекта, подчеркивающим преемственность архитектуры (рис. 4). Пропорции и масштаб арок является образной отсылкой к теме старинных боярских палат. Таким образом, пребывание возле нового жилого комплекса позволяет совершить ретроспективное путешествие и ощутить влияние многослойного нарративного пространства. По словам авторов, интеллектуальное насыщение, многослойность исторического контекста и рефлексия о нем стали главной отправной точкой в работе над проектом³.

Проект жилого дома в стиле барнхаус в Ленинградской области иллюстрирует концепцию интерпретации традиций в современной архитектуре как проявление коллажного образа. Здание имеет традиционную узнаваемую форму и пропорции, в совокупности напоминающие силуэт русской избы, его облик ассоциируется с жильем, характерным для северных регионов⁴. Также сам стиль дома (барнхаус) сочетает в себе элементы типичных фермерских строений — амбаров — и современных дизайнерских решений, что уже создает стилевой и морфологический «коллаж». Облицовочным материалом фасада выступает деревянная доска темных тонов, которая образует связь с природным окружением и является распространенным материалом отделки и строительства на большей части территории России (рис. 5).

Что оказывает особо сильное впечатление на зрителя и выделяет данное строение на фоне других объектов — так это его декоративное оформление. Все смысловые элементы деликатно связаны между собой модульными деталями, подчеркивающими архитектуру здания [6]. Дом вписан в окружающую природную среду, соответственно на фасаде проступают символы и образы природы в виде животных, растений, птиц, сплетенных в архаичную декоративную

² Kleinewelt проекты URL: <https://kleinewelt.ru/projects/il-inka-3-8/>.

³ URL: <https://kleinewelt.ru/projects/il-inka-3-8/>.

⁴ Барнхаус со зверями. URL: <https://archi.ru/projects/russia/18363/barnkhaus-so-zveryami>.

историю, которая при этом современно и органично привязана к XXI в. В декоративных узорах имеется связь с мотивами тканевого узора — ритмичность, повторение различных декоративных элементов⁵. Каждый фасад здания украшен резными орнаментами в технике пропильной резьбы с разными сюжетными композициями (рис. 6). В ажурный декор включены традиционные орнаментальные мотивы народов Севера, заимствованные из узоров вышивки на крестьянском текстиле, деликатно переосмысленные дизайнером и выполненные в современной интерпретации [6]. Благодаря удачной комбинации всех трех составляющих категорий дом наполнен новыми смыслами, которые объединяют в себе традиции и идентичность, а также отсылает своим образом к древнерусским сказаниям. Он является удачным примером «коллажа» из-за синтеза архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

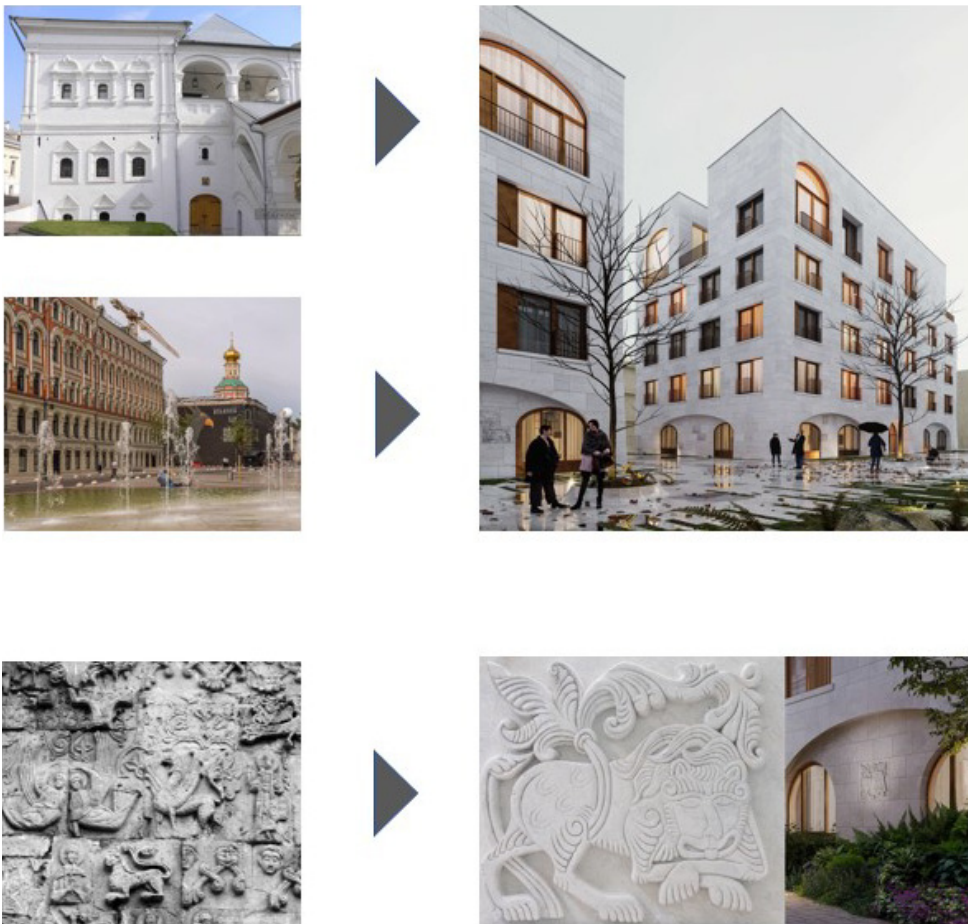

Рис. 4. Влияние контекста и деталей на современную архитектуру на примере комплекса апартаментов «Ильинка 3/8», URL: <https://kleinewelt.ru/projects/il-inka-3-8/>

⁵ Русский стиль в архитектуре. URL: <http://interior-blog.ru/arhitektura/russkij-stil-v-arhitekture/>.

Рис. 5. Традиционная форма здания и материалы, воссозданные в проекте частного жилого дома в Ленинградской области, URL: <https://archi.ru/projects/russia/18363/barnkhaus-so-zveryami>

Рис. 6. Традиционные орнаментальные мотивы на фасаде здания, деликатно переосмысленные дизайнером и выполненные в современной интерпретации, URL: <https://archi.ru/projects/russia/18363/barnkhaus-so-zveryami>

Локальным примером синтеза народных и современных элементов является реконструкция исторического дома под Суздалем в с. Крапивье. Проектом предусмотрен снос ветхого деревянного пристроя и возведение на его месте нового объема, в котором разместилась часть функциональных пространств из основного кирпичного дома (рис. 7). Дизайн пристройки продиктован существующим контекстом местности, для которой характерна капитальная кирпичная застройка с наличниками, пилястрами на фасаде и простенькими зачастую ветхими деревянными пристроями, являющимися отличительной вернакулярной чертой деревенской архитектуры. Новый построенный блок выполнен в привычном для данной местности стиле, обшит деревянными досками, окрашенными в нейтральный «природный» цвет. Внешне простая пристройка украшена нарядным крыльцом с кровлей-бочкой — характерным элементом для каменного зодчества России, и языческим символом Ярило-солнцем над резными наборными колонками, перекликающимися с наличниками кирпичного фасада главного дома [17]. Авторы проекта стремились не только возродить, но и заново интерпретировать традиционную архитектуру, наполненную символизмом и отражающую местную культуру.

Заключение

Архитектура, как символ культурной идентичности, обретает новые формы, соединяя элементы прошлого с современными художественными смыслами. Как и любое другое искусство, она отражает культурные особенности определенного времени, технологии, происходящие события [18]. Традиционные архитектурные мотивы, зачастую воспринимаемые как устаревшие,

трансформируются в своеобразные мозаики, создавая многослойные нарративы. Таким образом, старинная архитектура поддерживает народное самосознание среди коренного населения [19].

Рис. 7. Синтез народных и современных элементов в проекте реконструкция исторического дома, URL: <https://prorus.ru/projects/rekonstrukciya-starinnogo-doma-pod-suzdalem/>

Интерпретация традиционных подходов в архитектуре является важным направлением в современном проектировании, позволяющим создать уникальные здания, которые отражают национальную идентичность и культурное наследие. В то же время это требует тщательного анализа и осознания исторического контекста, чтобы современная архитектура могла не только заимствовать и копировать, но и развивать традиции, задавая новые векторы для будущих поколений. Именно накопленные в процессе эволюции архитектуры особенности, свойственные определенному народу, выражающие его характер, которые мы определяем как национальные, обеспечивают возможность творческого восприятия и развития идейно-эстетических достижений прошлого в интересах современности [10].

Взаимодействие различных стилей, материалов и технологий подчеркивает динамичность культурного контекста. Современные здания, опираясь на исторические аллюзии, становятся площадками для диалога между эпохами. Подобное разнообразие деликатно соседствует друг с другом, позволяя создавать многослойные и многогранные образы города, отражая его разнообразие и

сложность [11]. «Коллажность» позволяет архитекторам свободно экспериментировать, соединяя в единой композиции элементы, порой противоположные по своей природе, тем самым формируя из осколков прошлого опыта единый и цельный образ [12].

Таким образом, интерпретация традиций в архитектуре отражает не только эстетические предпочтения, но и глубокую необходимость осмысления культурных корней, создает диалог между традицией и современностью, избегая простого имитирования и подчеркивая динамику нашего времени, а также становится важным инструментом в поиске уникальности в эпоху глобализации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гропиус В. Традиции и преемственность в архитектуре / Современная архитектура. 1964. № 3-4, стр. 64—68.
2. Данилова Э. В. Концепция коллажного города Колина Роу и Фреда Кеттера в контексте современной теории архитектуры // Градостроительство и архитектура. 2021. Т. 11. № 1. С. 103—109. DOI: 10.17673/Vestnik.2021.01.14.
3. Бриндукова А. К., Моор В. К., Гаврилов А. Г. Использование традиционных форм в современной архитектуре на примере России и стран АТР (Китай, Корея, Япония) // Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2018. Т. 1. С. 45—51.
4. Курбатов Ю. И. Контекст времени и контекст места — неизбежность компромисса (к проблеме современной контекстуальной архитектуры в исторической среде на примере Санкт-Петербурга) // Вестник. Зодчий. 21 век. 2014. № 2(51). С. 58—61.
5. Юшкевич М. Центр гостеприимства в парке «Кудыкина гора». Здание-манифест в полях Липецкой области. URL: <https://prorus.ru/projects/centr-gostepriimstva-v-parke-kudykina-gora/>.
6. Ефанова В. Барнхаус со зверями. URL: <https://glazurmag.ru/arkhitektura/barnkhaus-so-zveryami>.
7. Ильина С. Реконструкция старинного дома под Суздалем. URL: <https://prorus.ru/projects/rekonstrukciya-starinnogo-doma-pod-suzdalem/>.
8. Варламов И. Современная архитектура в России и Европе. URL: <https://varlamov.ru/2563876.html>.
9. Добровольская Д. Традиционные мотивы в современной архитектуре. URL: <https://hsedesign.ru/project/84799f5e90124b6da72824577599b12a>.
10. Орлова Е. Ю. «Русский стиль» в архитектуре и национальной культуре России (XVI—XX вв.): автореф. дисс.... канд. искусствоведения. Барнаул, 2009. 23 с.
11. Самогоров В. А., Зубкова И. И. Концепция палимпсеста в формировании «коллажного» образа города // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2024. Вып. 1(94). С. 311—318. DOI: 10.35211/18154360_2024_1_311.
12. Ануфриева А. В. Проявление коллажного мышления в изобразительном искусстве: от модернизма к постмодернизму // Вестник Бурятского государственного университета. 2012. № 14. С. 169—174.

© Самогоров В. А., Зубкова И. И., 2025

Поступила в редакцию
05.05.2025

Ссылка для цитирования:

Самогоров В. А., Зубкова И. И. Интерпретация традиций в современной архитектуре как проявление «коллажности» // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2025. Вып. 3(100). С. 273—281. DOI: 10.35211/18154360_2025_3_273.

Об авторах:

Самогоров Виталий Александрович — канд. архитектуры, проф., зав. каф. архитектуры, Самарский государственный технический университет. Российская Федерация, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244; samogorov@mail.ru

Зубкова Ирина Игоревна — аспирант каф. архитектуры, Самарский государственный технический университет. Российская Федерация, 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244; zubkova1995@mail.ru

Vitaliy A. Samogorov, Irina I. Zubkova

Samara State Technical University

INTERPRETATION OF TRADITIONS IN MODERN ARCHITECTURE AS A MANIFESTATION OF “COLLAGE” IMAGE

The article deals with the elements of national identity and traditional motifs in modern architecture as a manifestation of “collage” image on the example of objects erected recently. In the process of the study four directions are identified, along which it is possible to trace the formation of the interpretation of national and traditional style in modern architecture.

Key words: collage environment, identity, context, traditional approach in design, national motifs, traditional interpretation in architecture.

For citation:

Samogorov V. A., Zubkova I. I. [Interpretation of traditions in modern architecture as a manifestation of “collage” image]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Seriya: Stroitel'stvo i arhitektura* [Bulletin of Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Series: Civil Engineering and Architecture], 2025, iss. 3, pp. 273—281. DOI: 10.35211/18154360_2025_3_273.

About authors:

Vitaliy A. Samogorov — Candidate of Architecture, Professor, Samara State Technical University. 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation; samogorov@mail.ru

Irina I. Zubkova — Postgraduate student, Samara State Technical University. 244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100, Russian Federation; zubkova1995@mail.ru