

10. Le Corbeiller, C. (1974) *China Trade Porcelain: Patterns of Exchange*. New York: Metropolitan Museum of Art.
11. Ströber, E. (2001) “*La maladie de porcelain*” – *Ostasiatisches Porzellan aus der Sammlung Augusts des Starken*. Leipzig: Edition Leipzig.
12. Britannica.com. (2025) *Jesuit ware*. [Online] Available from: <https://www.britannica.com/art/Jesuit-ware> (Accessed: 29.04.2025).
13. Chen, W. & Guohao, Z. (2021) A Study on Chinese Export Porcelain’s Religious Culture in Ming and Qing Dynasty. *International Journal of Literature and Arts*. 9. pp. 242–250.

УДК 347.787

DOI: 10.24412/2070-075X-2025-3-58-67

А.А. Романова, А.В. Андрияш, М.Б. Похлебаева

РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД КЛАУЗУРОЙ

В статье рассматривается роль художественных средств в формировании архитектурного образа в процессе работы над клаузурой. Раскрывается связь художественного образа и художественных приемов в процессе поиска идейно-смыслового образа архитектурного объекта. Исследование опирается на методы системного анализа, искусствоведческой интерпретации и визуального моделирования. На примере клаузуры раскрываются инструментальные связи линии, пятна и цвета как перманентных методических приемов по формированию художественного образа при поиске архитектурной формы.

Ключевые слова: архитектура, художественный образ, клазура, линия – пятно – цвет.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью углубленного анализа роли художественных средств в формировании архитектурного образа в процессе работы над клаузурой. Линия, пятно и цвет выступают не только как элементы композиции, но и как инструменты передачи смыслов и эмоций. В эпоху цифровизации и глобализации, когда архитектура становится все более универсальной, важно сохранить ее художественную уникальность и выразительность. Исследование закономерностей связей этих элементов позволяет выявить новые подходы к проектированию, которые сочетают в себе традиционные принципы.

Художественный образ в архитектурной клазуре представляет собой сложное понятие, в котором пересекаются эстетические, функциональные и символические аспекты. Как отмечал В.Ф. Маркузон, «художественный образ – это всеобщая категория художественного творчества, тот специфический способ освоения действительности, который резко отличает эту форму познания от всякой другой» [1. С. 38]. Данное определение подчеркивает уникальность художественного образа как средства взаимодействия между человеком и архитектурой, в котором важным элементом становится эмоциональное восприятие архитектурной формы.

В контексте архитектурного проектирования ключевым этапом поиска образа будущего объекта является клазура, в которой простыми художественными средствами необходимо добиться выразительности и целостности архитектурной формы. Одним из ключевых инструментов создания художественного образа на этапе клаузуры выступают закономерности связей линии, пятна и цвета, формирующие визуальное воспри-

ятие архитектурного объекта и определяющие его эмоциональное воздействие на зрителя. В условиях современной архитектуры, где на первый план выходят вопросы гармоничного сочетания формы и содержания, исследование этих закономерностей приобретает особую актуальность.

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты функционирования архитектуры как вида искусства и проблемы создания архитектурного образа исследуют Л.В. Анисимова, Е.А. Ахмедова, Е.Л. Беляева, Ю.Б. Боров, В.Л. Глазычев, Е.В. Дашкевич, Г.Б. Забелшанский, А.В. Иконников, А.Г. Раппапорт, Е.О. Смоленская, В.А. Филин и др.

Вопросы взаимодействия архитектуры с другими видами искусства рассмотрены в трудах Р. Арнхейма, С.Б. Базазьянц, С.С. Валериуса, П.В. Войницкого, А.Л. Гельфонд, Э.В. Даниловой, Ч. Дженкса, И.Н. Дубиной, М.В. Дущева, А.Ю. Заславской, М.А. Медведева, А.М. Миронова, А.Л. Пунина, И.В. Смекалова, О.В. Старковой, О.А. Швидковского, А.Н. Шукуровой и др.

Цель, задачи, объект и предмет исследования. Целью данной статьи является выявление и анализ закономерностей формирования художественного образа в архитектурной клаузуре на основе исследования взаимосвязей композиционных элементов – линии, пятна и цвета. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: проанализировать понятия художественный образ, линия, пятно, цвет; исследовать роль линии, пятна и цвета в формировании архитектурного образа, выявив основные закономерности их взаимодействия в контексте архитектурной композиции; определить возможности применения выявленных закономерностей в клаузуре. *Объектом* исследования является художественный образ в архитектурной клаузуре; *предметом* – закономерности связей линии, пятна, цвета в архитектурной композиции.

Методологическую основу исследования составляют принципы системного анализа, сравнительного подхода и визуального моделирования. В работе используются методы искусствоведческого анализа, позволяющие выявить особенности взаимодействия линии, пятна и цвета в архитектурной композиции.

Научная новизна исследования состоит в том, что полученные результаты расширяют существующие представления о начальном этапе архитектурного проектирования с использованием клаузуры и открывают перспективы для разработки эффективных методов проектирования и оценивания художественного образа архитектурных объектов.

Основная часть. Проблема определения художественного образа в разных видах искусства и архитектуре рассматривалась в работах многих исследователей на протяжении не одного столетия. Первые попытки анализа и систематизации знаний об идейно-образных связях архитектурного формообразования можно найти еще в античности.

В этот период толкование художественного образа было напрямую связано с трактовкой искусства как мимнезиса, то есть его неразрывной связи с объективным миром. Так, древнеримский архитектор Марк Витрувий Поллион в трактате «Десять книг об архитектуре» заложил основы понимания архитектуры как синтеза пользы, прочности и красоты, уделяя особое внимание ее художественным аспектам. «Я составил, – утверждал он, – точные правила, дабы на основании их ты мог самостоятельно судить о качестве как ранее исполненных работ, так и о том, каковы должны быть будущие, ибо в этих книгах я разъяснил все законы архитектуры» [2. С. 16].

Представитель немецкой классической философии Г.В.Ф. Гегель определял художественный образ как эмоциональное переосмысление и отражение объективно существующей природы [3. С. 115]. И.В. Гёте рассматривал целостность как ключевой фактор формирования образа через единство фактов и представлений, заключая, что «всякая прекрасная целостность в искусстве есть малый отпечаток наивысшей красоты природы в целом» [4. С. 89]. Французский архитектор, родоначальник архитектур-

ного модернизма и функционализма Ле Корбюзье, анализируя эстетические принципы современной архитектуры, подчеркивая важность художественного образа в создании гармоничных пространств [5. С. 124].

Начало XXI века ознаменовалось появлением нового направления в исследовании художественного образа архитектурного сооружения через призму преемственности его исторического развития. Конструктивный анализ привел к формированию устойчивого представления об архетипичности архитектуры и вместе с тем о ее эволюционном изменении под историческим воздействием социокультурных факторов.

В то же время проблема формирования архитектурного образа недостаточно исследована, и, в частности, закономерности связей таких художественных средств, как линии, пятно и цвет, пока не раскрыты в контексте изучаемого вопроса. Так, в исследованиях М.В. Шубенкова [6] и Н.А. Сапрыкиной [7] основное внимание уделяется либо отдельным элементам композиции, либо общим принципам формообразования, тогда как их взаимодействие и влияние на восприятие архитектурного образа требуют более детального анализа.

В связи с вышесказанным цель данной статьи – анализ влияния художественных средств, таких как линия, пятно, цвет, на формирование художественного образа в архитектуре. Художественный образ в архитектуре представляет собой собирательное понятие, ключевым составляющим которого является способность архитектурной формы нести в себе и транслировать окружающим эмоциональные, культурные ценности через призму художественно-пространственных форм. Интеграция функционального и эстетического, отраженная в архитектурной форме через связь утилитарной функции и художественности образа, построенная через тонкое их сочетание, формирует устойчивые ассоциативные и эмоциональные связи.

Художественный образ – это производная от сочетания самых разнообразных и разнотипных форм выражения пространства, цвета, материальности, текстуры. На этапе создания такого образа не менее важными выступают такие организационные элементы, как композиция, линия, пятно и цвет. Взаимодействие композиционных и структурных элементов формируют уникальность прочтения архитектурного образа, отражающую культурную, временную, социальную, историческую идентичность.

Примером такой работы художественного образа в архитектуре может служить любой архитектурный стиль. Так, тяжелая, уравновешенная романская архитектура, наполненная крупными, массивными элементами, взаимодействующая с окружающим пространством за счет лаконичности внешней формы, имеет выраженную утилитарность. В то же время легкая, стремительная, наполненная воздухом готическая архитектурная форма, в которой преобладает полнота деталей мелких архитектурных и скульптурных форм, ассоциируется с устремлениями и возвышенностью. Технологичность, работа материала с формой в современной архитектуре формирует устойчивую ассоциацию с растущим уровнем инженерного прогресса и акцентом на функциональность архитектурного объекта.

Рассматривая архитектурные формы, можно с уверенностью сказать, что художественный образ несет в себе сразу несколько решений задач, связанных с символизмом, гармонизацией среды, стилистической аутентичностью, идейно-образным воздействием на зрителя. Прочтение художественного образа, заложенного на этапе проектирования формы автором, взаимодействует с такими факторами, как освещение, ракурс, окружение, личностный культурный код зрителя.

Важной качественной характеристикой архитектуры как вида искусства является ее способность к синтезу и интеграции. Одно архитектурное сооружение может содержать в себе как скульптурные формы, так и живописную роспись стен, витражное оформление окон, мозаичную структуру пола. Каждый вид искусства, существующий в отдельности, находит свое место в гармоничном архитектурном ансамбле. Так,

Нотр-Дам-де-Пари служит прекрасным примером сочетания скульптурных образов с уникальным светом, создаваемым витражным оформлением окон, а Сикстинская капелла бережно хранит в своих чертогах уникальные фрески С. Боттичелли, П. Перуджино, К. Росселли и других выдающихся мастеров эпохи Возрождения. Уникальность архитектуры в том, что она синтезирует в себе различные виды искусства, объединяя эстетику с функциональностью.

Рассматривая вопросы преемственности и построения связей между разными видами искусства с целью формирования полноценного художественного образа, важно отметить, что их взаимодействие с архитектурой обладает способностью передачи культурных ценностей вне времени. Архитектура, как «застывшая музыка» (И.В. Гёте), становится формой искусства, которое можно не только созерцать, но и использовать, жить в нем и взаимодействовать с ним.

Изучая художественный образ в архитектурном проектировании как результат использования художественных средств в работе, мы бы хотели остановиться на роли линии, пятна и цвета в его формировании. Данная триада является фундаментальной как в искусстве, так и в архитектуре. «Линия, пятно, точка и цвет, – утверждает Т.Ю. Бурова, – универсальные средства, которые могут изобразить любую форму, создать иллюзию пространства, определить настроение и ассоциативные ощущения» [8. С. 41]. Деятели искусства применяют эти составляющие в качестве ключевых средств для выражения своих мыслей, эмоций и концепций, создавая при этом неповторимый визуальный эффект своего творения.

Линия выступает основным конструктивным элементом композиции, создавая устойчивую композиционную и конструктивную связь между направленностью, структурой и ритмическим рисунком. Ее облик способен принимать самые разные очертания: от четкого и ясного до расплывчатого и неуловимого, от прямолинейного и уверенного до извилистого и загадочного, от устремленного вверх вертикального до уравновешенного горизонтального. Каждое из этих проявлений включает в себе уникальный эмоциональный посыл. Линия в архитектурном поиске определяет размеры и соотношения, выделяет отдельные части и связывает их воедино, задает структурный ритм, направляет взгляд и способна создать внутреннее движение. Линии могут быть прямыми и четкими, как в классических постройках, или плавными и извилистыми, как в современных экспериментальных проектах. В изобразительном искусстве линии во многом формируют очертания композиционных элементов, ведут взгляд зрителя в правильном направлении для полноценного прочтения образа, заложенного автором в произведении.

Пятно – это акцентная характеристика, позволяющая в архитектурной композиции выделить массу, объем, восстановить баланс отношений. С помощью пятна можно выделить главный элемент – форму или фигуру, создать декоративную деталь. Пятно в архитектуре и искусстве – это мощный визуальный элемент. В архитектуре оно позволяет акцентировать внимание на ключевых зонах здания – входные группы, окна или фасад, в зависимости от назначения объекта, создавая точки притяжения внимания зрителя. В искусстве «пятно» создает фокус и иллюзию трехмерности, глубины произведения. Оно может быть представлено как статичной, массивной стеной, так и динамичной, асимметричной композицией объемов. Взаимодействие различных «пятен» формирует визуальный баланс или дисбаланс, определяя восприятие архитектурного объекта как цельной формы или группы визуально связанных элементов. Примером может служить архитектура модернизма, в которой прием контраста между крупными и мелкими формами используется для создания яркого и запоминающегося образа.

Цвет – инструмент эмоционального воздействия, который способен влиять на настроение зрителя и на его восприятие. Цвет может не только подчеркивать форму объема, но и скрывать или изменять восприятие объекта, придавая ему эмоциональную выразительность. При этом выбор цветовой палитры определяется множеством

факторов, среди которых можно выделить культурные традиции, климатические особенности региона, где расположен объект, а также его функциональное назначение. Теплые цвета, такие как красный или оранжевый, создают ощущение тепла и активности, а холодные, такие как синий или зеленый, ассоциируются со спокойствием и прохладой. Нейтральные цвета, такие как белый или серый, подчеркивают форму и структуру, часто используются в минималистичной архитектуре [9. С. 161]. Цвет также способен влиять на восприятие пространства: светлые оттенки визуально расширяют его, тогда как темные сужают. В архитектуре он служит инструментом для достижения гармонии с окружающей природной и архитектурой, за счет подчеркивания основных материалов, создания акцентов и контраста форм. В архитектуре цвет служит инструментом, позволяющим выразить эмоции и выделить смысловые детали.

В архитектуре линия, пятно и цвет выступают в качестве взаимосвязанных элементов визуального языка, формирующих целостный художественный образ и полноценное прочтение замысла автора в архитектурной форме. Линия определяет структурную основу, пятно акцентирует ключевые элементы композиции, а цвет привносит эмоциональную и смысловую насыщенность. Гармоничное взаимодействие всех этих элементов позволяет создать выразительную композицию, способную транслировать сложные идеи и эмоции. Примером из современной архитектуры могут служить динамичные проекты Захи Хадид, демонстрирующие сложные визуальные эффекты, достигаемые посредством взаимодействия линии, пятна, цвета в уникальной, задуманной автором пропорциональной связи. Ярko демонстрируют работу данных элементов композиции в архитектуре такие объекты, как культурный центр в Вильнюсе, центр искусств в Абу-Даби, культурный центр Гейдара Алиева в Баку. В минимализме основной акцент делается на чистоте линий и сдержанности цвета, что создает ощущение гармонии и порядка. Примером являются работы Людвига Мис Ван дер Роэ, Тадао Андо и др.

Анализ художественного образа в архитектуре позволяет понять, как механизм взаимодействия линии, пятна и цвета используются для передачи идей, эмоций и культурных смыслов. Например, в готических соборах, таких как Собор Парижской Богоматери, автор использовал вертикальные линии для создания ощущения устремленности вверх, символизируя духовное возвышение. А горизонтальные линии в сочетании с гармоничной массой вертикальных в античной архитектуре Парфенона создают визуальное ощущение стабильности и порядка. Архитектура модернизма, например, Вилла Савой Ле Корбюзье подчеркивает ясность геометрии линий и плоскостей, создавая динамичный и минималистичный образ.

Анализ художественного образа в архитектуре демонстрирует, что взаимодействие линий, форм и цвета формирует неповторимую архитектурную среду, в которой архитектурные стили по-разному используют эти элементы, но все они стремятся к созданию эмоциональных и выразительных пространств, играющих важную роль в культурной и социальной жизни. Архитектурная клаузура – первое видение будущего архитектурного проекта. Она может быть представлена в виде архитектурного рисунка или макета, раскрывающего художественный замысел автора. Художественный образ в архитектурной клаузуре выражается через взаимодействие линии, пятна и цвета, которые вместе формируют гармоничное и выразительное пространство.

Слово «клаузура» восходит к итальянскому «klausura», что в переводе на русский язык означает «замок». История клаузуры как учебного метода возвращает нас к истокам архитектурной школы, когда в процессе обучения, набравшись знаний и навыков по композиции, черчению, конструированию, студент получал не только персональные задания, но и имел возможность принимать участие в проекте своего лектора-архитектора. Атмосфера взаимопомощи и дружелюбности, царившая в процессе выполнения таких работ, не позволяла преподавателю эффективно оценить знания каждого отдельно взятого ученика. Именно это и привело к рождению нового подхода: каждого

ученика на 4–6 часов запирали одного в аудитории, с необходимым набором инструментов и материалов, чтобы оценить его индивидуальный уровень развития профессиональных навыков. Впоследствии клаузуру стали проводить в больших аудиториях под чутким контролем нескольких профессоров.

Позднее клаузуры стали общепринятой формой проверки творческих способностей учащихся в академических школах Франции, Германии, Швеции. Широко применялись «клаузурные» упражнения и в российской Академии трех знатнейших искусств, которая была организована в Петербурге в 1757 году [10. С. 4]. Архитектурная клаузура играет важную роль в обучении студентов-архитекторов, так как она помогает развить ключевые навыки и понимание профессии. Это не просто учебное задание, а важный этап профессионального становления архитектора. Кроме того, клаузура формирует у студентов понимание того, что архитектура – это не только наука, но и искусство.

Изучая вопрос роли художественного образа в формировании облика архитектурного строения, авторы пришли к выводу, что необходимо на начальном этапе проектирования выявить художественные средства, позволяющие визуализировать архитектурную форму. Выделив базовую триаду средств «линия – пятно – цвет», авторы провели работу по анализу условий и возможностей их взаимодействия. С этой целью был выполнен ряд практических заданий по использованию линии, пятна и цвета в архитектурной клаузуре. Студентам-архитекторам второго курса направления подготовки «Архитектура» Кубанского государственного университета в рамках дисциплины «Архитектурное проектирование» была задана графическая клаузура под названием «Музей одной картины». В представленных работах студенты учитывали функциональность, эстетику и взаимодействие объекта с окружающим пространством, используя приемы сочетания трех основных инструментов: линия – пятно – цвет.

В первой работе (рис.1) показан яркий и эмоционально насыщенный художественный образ, который сразу привлекает внимание. Автор использует контрастные цвета, подчеркивая динамику и выразительность произведения, которому посвящено здание. Композиция формируется вокруг центрального элемента, который выделяется плавной линией, крупным пятном и насыщенностью цвета.

Во второй работе (рис.2) автор делает акцент на линии и форму, используя контраст цветов, что ярче выявляет форму здания и динамику. Элементы в композиции расположены таким образом, что взгляд зрителя плавно перемещается от одного объекта к другому. Художественный образ кажется недостаточно выразительным, так как здание показано слишком близко, не хватает периферийного развития композиции, что затрудняет понимание замысла. Как концепция работа интересна, но требует более четкого выражения идеи, нуждается в большей эмоциональной насыщенности и ясности замысла.

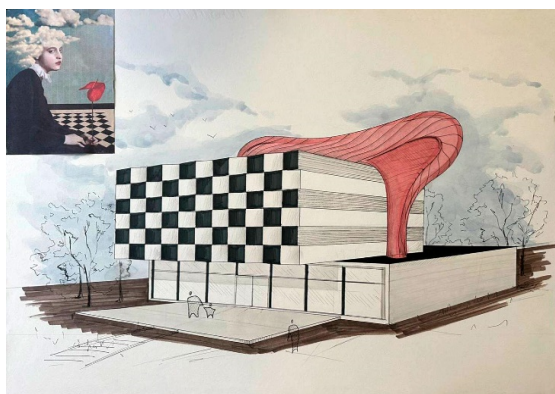

Рис. 1. Картина: Петрилли Д.
Клаузура: Мельникова К.Д.

Рис. 2. Картина: Чашник И.
Супрематическая композиция
Клаузура: Кузнецова В.Г.

Линия в третьей клаузуре (рис. 3.) помогает раскрыть образ здания, подчеркивая ритмическими рядами цилиндрическую форму как главный центр композиции, пятна выявляют теневые стороны и контрастно раскрывают поверхности света и тени, цвет выявляет акцентные элементы проекта. Данное визуальное сочетание линии, пятна и цвета присуще эпохе конструктивизма.

В четвертой работе (рис. 4) прослеживается стилистика конструктивизма: тонкие линии отражают металлические конструкции здания, в верхней части композиции линии устремляются вверх, создавая динамику, характерную для того времени. Стилизация конструктивизма в данной работе поддерживается контрастными цветовыми пятнами красного и черного цвета, поддерживающими образ динамики и технического прогресса. Подчеркнем, что автор данной клаузуры хорошо уловил образ здания для картины А. Петрицкого, который был выходцем из ВХУТЕМАСА, как и многие архитекторы-основоположники советского конструктивизма, такие как И.И. Леонидов, А.А. Веснин и др.

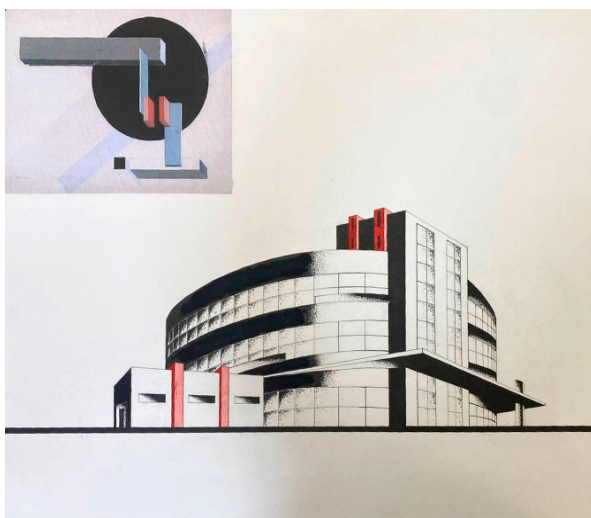

Рис. 3. Картина: Лисицкий Э.
Проун 89
Клаузура: Чеченкова Ю.В.

Рис. 4. Картина: Петрицкий А.
Эксцентричный танец
Клаузура: Зеленская В.Д.

Таким образом, проанализированные нами студенческие клаузуры демонстрируют разные подходы к созданию художественного образа. Первая работа выделяется своей эмоциональностью и яркостью, но композиционно перегружена. Вторая работа, напротив, лаконична и гармонична, но ей не хватает выразительности и четкости идеи. Все работы имеют потенциал для улучшения: первой недостает баланса композиции архитектурного объекта и детализации, а второй – эмоционального акцента на динамичном развитии композиции и ясности замысла, третьей – контраста объемов здания. Рекомендуем автору первой работы уделить больше внимания организации пространства, а второй – усилению художественного образа через контрасты и акценты. Итак, взаимодействие линии, пятна и цвета в архитектурной клаузуре выступает не просто как композиционный прием, а как инструмент создания целостного художественного образа, способного передавать культурные, исторические и эмоциональные смыслы.

Как отмечает И.А. Марченкова, «для понимания знаковых механизмов формирования художественного образа особенно важны принципы целостности и системности образа» [11. С. 372]. То есть гармоничное сочетание элементов композиции (линия – пятно – цвет) невозможно без учета их взаимосвязи и контекста. Именно системность и целостность позволяют превратить отдельные художественные приемы в единый образ, который не теряет своей выразительности при повторном восприятии. Триада «линия – пятно – цвет» позволяет сделать переход от концепции к форме понятным и

управляемым, обеспечивая четкую визуализацию и структурирование творческого процесса. Эта модель особенно полезна как в профессиональной практике, так и в образовательном процессе, так как помогает архитекторам и студентам создавать гармоничные и функциональные проекты.

В каждом архитектурном стиле – будь то классицизм, модернизм, конструктивизм, хай-тек или минимализм – линии, пятна и цвет являются ключевыми элементами в формировании художественного образа в архитектуре. Можно привести в пример ордер, который представляет собой не столько рациональную, сколько гуманистически одухотворенную художественным образом конструкцию [12. С. 64]. Именно взаимодействие линий, пятен и цвета создает гармоничную и выразительную композицию, которая отражает характерные черты стиля и передает его идеи. В каждом случае сочетание этих элементов становится основой для создания уникального архитектурного языка. Следовательно, использование линий, пятен и цвета в архитектурной клаузуре позволяет создавать эмоционально насыщенные пространства и выражать авторскую идею простыми средствами.

На основе поливариантности трактовки художественного образа в архитектуре как архетипичной структуре и на основе подхода клаузуры как краткосрочной идейно-образной графической или объемно-пространственной работы, через такие средства визуализации, как линия, пятно, цвет, мы выстраиваем преемственность образа с сохранением его эстетических и художественно-выразительных качеств.

Хотя современные компьютерные программы, заменившие трудозатратный ручной чертеж архитектора, обладают огромным потенциалом, они по-прежнему не могут полностью заменить творческую составляющую в работе, выполненной человеком. Многие архитекторы и сегодня считают графическое эскизирование и макетирование в формате клаузуры неотъемлемыми инструментами для воплощения своих идей в жизнь. Созданные в ходе этого процесса эскизы и рисунки порой выступают как самостоятельные произведения графики, достойные внимания как в рамках архитектурных выставок и презентаций, так и независимо от них, дополняя модели, макеты и чертежи [13. С. 98].

Значимость полученных результатов для теории и практики заключается в углублении понимания роли художественных средств в архитектуре. Данное исследование расширяет знания о закономерностях взаимодействия линий, пятен и цвета, что может быть использовано для разработки новых подходов к проектированию. Результаты исследования могут быть применены в архитектурной практике для создания более выразительных проектов.

Переход из плоскости в объем через модель «линия – пятно – цвет», дополненную понятиями «плоскость» и «объем», открывает широкие перспективы для инноваций в архитектурном проектировании, способствуя созданию художественно выразительных пространств при макетировании или 3d-моделировании. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение культурных и региональных особенностей художественного образа и его формировании приемами линии, пятна, цвета; разработку аналитических инструментов (например, для анализа цветовых палитр) и применение междисциплинарного подхода базовых и основных предметов образовательного цикла в подготовке будущих архитекторов. Это поможет создавать проекты, которые учитывают не только эстетику, но и социальные, экологические и психологические аспекты, способствуя развитию архитектуры как искусства и науки.

Литература

1. Маркузон В.Ф. Художественный образ в архитектуре и его особенности // Архитектура СССР. 1972. № 5. С. 38–40.
2. Витрувий М.П. Десять книг об архитектуре. М.: Юрайт, 2021. 318 с.

3. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике: в 2 тт. Т. 1. СПб.: Наука, 1999. 621 с.
4. Гёте И. В. Об искусстве. М.: Искусство, 1975. 623 с.
5. Ле Корбюзье Ш.Э. Архитектура XX века / под ред. К.Т. Топуридзе. М.: Прогресс, 1970. 302 с.
6. Шубенков М.В. Структура архитектурного пространства: автореф. дис. ... д-ра архит. наук. М., 2006. 32 с.
7. Сапрыкина Н.А. Динамическая адаптация архитектурных объектов: дис. ... д-ра архит. наук в форме научн. докл. М., 1999. 77 с.
8. Бурова Т.Ю. Приемы формирования декоративной композиции // Известия КазГАСУ. 2015. № 1 (31). 41 с.
9. Ермаков С.А., Васильева П.А. Понятие «Дизайн интерьера»: зачем нужен дизайнер? // Современная Российская наука: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. VII Всерос. науч.-практ. конф., Пенза, 15 марта 2024 года. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2024. С. 160–163.
10. Кувшинов А.А., Фаворская Е.А. Архитектурное проектирование. Клаузура как метод работы архитектора. М.: Отдел оперативной полиграфии МАРХИ, 2018. 51 с.
11. Марченкова И.А. Художественный образ в архитектуре // Наука – образованию, производству, экономике : материалы IX Междунар. науч.-техн. конф. : в 4 т. Т. 2. Минск: БНТУ, 2011. С. 372–273.
12. Хайт В.Л. Об архитектуре, ее истории и проблемах. М.: Едиториал УРСС, 2003. 456 с.
13. Палласмаа Ю. Мыслящая рука. Архитектура и экзистенциальная мудрость бытия. М.: Классика XXI, 2013. 176 с.

The role of artistic means in the formation of an architectural image in the process of working on a clausura

Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii – Cultural Studies of Russian South, 2025, 3 (98), 58–67
DOI: 10.24412/2070-075X-2025-3-58-67

Anna A. Romanova, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: romanova_architect@mail.ru

Anna V. Andriyash, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: avv_1990@mail.ru

Maya B. Pokhlebaeva, Kuban State University (Krasnodar, Russian Federation). E-mail: 2s_m@mail.ru

Keywords: architecture, artistic image, clausura, line-stain-colour.

The article examines the issue of preservation and continuity of the concept of artistic image through the prism of architectural representations in the framework of work on the enclosure. The connection between the artistic image and artistic techniques in the process of searching for the ideological and semantic image of an architectural object is revealed. The example of the enclosure reveals the instrumental connections of line-spot-color as permanent methodological techniques for the formation of an artistic image in the search for an architectural form.

The relevance of the work is due to the need for an in-depth study of the role of artistic means in the formation of an architectural image in the process of working on the enclosure.

The purpose of this article is to analyze the artistic image in the architectural enclosure through the prism of the patterns and connections of the line, spot and color. The methodological basis of the study is the principles of system analysis, comparative approach and visual modeling. The work uses methods of art analysis, which allow to reveal the peculiarities of the interaction of line, spot and color in the architectural composition. Thus, this study is aimed at deepening the understanding of the role of artistic means in architecture.

Considering the artistic image in architectural design as a result of the use of artistic means in the work, we would like to dwell on the role of the line, spot and color in its formation. This triad is fundamental in both art and architecture. “Line, spot, point, and color are universal means that can depict any shape, create the illusion of space, determine mood and associative sensations.”

For the practical analysis of the interaction of line, spot, and color in the architectural clause, the architecture students were given a graphic clause called “Museum of 1 Picture” within the framework of the “Architectural Design” discipline. Conclusions. In the presented works, students took into account the functionality, aesthetics and interaction of the object with the surrounding space, using the techniques of combining three basic tools: line-spot-color. The significance of the results obtained for theory and practice lies in deepening the understanding of the role of artistic means in architecture. Theoretically, the study expands the knowledge about the patterns of interaction of lines, spots and color, which can be used to develop new approaches to design. Practically, the results of the study can be applied in architectural practice to create more expressive projects.

References

1. Markuzon, V.F. (1972) *Khudozhestvennyi obraz v arkhitekture i ego osobennosti* [The artistic image in architecture and its characteristics]. *Arkhitectura SSSR – Architecture of the USSR*. 5. pp. 38–40.
2. Vitruvii, M.P. (2021) *Desyat' knig ob arkhitekture* [Ten Books on Architecture]. Translated from Latin by F.A. Petrovskii. Moscow: Yurait Publishing House.
3. Hegel, G.V.F. (1999) *Lektsii po estetike: v 2 t.* [Lectures on Aesthetics: in 2 Vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Science.
4. Gete, I.V. (1975) *Ob iskusstve* [On Art]. Moscow: Art.
5. Le Corbusier, C.E. (1970) *Arkhitectura XX veka* [Architecture of the XX Century]. Edited by K.T. Topuridze. Moscow: Progress.
6. Shubenkov, M.V. (2006) *Struktura arkhitekturnogo prostranstva* [Structure of Architectural Space]. Abstract of Architectural Dr. Diss. Moscow.
7. Saprykina, N.A. (1999) *Dinamicheskaya adaptatsiya arkhitekturnykh ob"ektov* [Dynamic Adaptation of Architectural Objects]. Architectural Dr. Diss. Moscow.
8. Burova, T. Yu. (2015) *Priemy formirovaniya dekorativnoi kompozitsii* [Methods of forming a decorative composition]. *Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – News of Kazan State University of Architecture and Engineering*. 1 (31). p. 41–46.
9. Ermakov, S.A. & Vasilyeva P.A. (2024) *Ponyatie “Dizain inter'era”. Zakach nuzhen dizainer? [The Concept of “Interior Design”. Why Do We Need a Designer?]*. In: *Sovremennaya Rossiiskaya nauka: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovatsii: sb. st. VII Vseros. nauch.-prakt. konf., Penza, 15 marta 2024 goda* [Modern Russian Science: Current Issues, Achievements and Innovations. Collection of Papers of the VII All-Russian Scientific and Practical Conference, Penza, March 15, 2024]. Penza: Nauka i Prosveshchenie. p. 160–163.
10. Kuvshinov, A.A. & Favorskaya, E.A. (2018) *Arkhiteturnoe proektirovanie. Klausura, kak metod raboty arkhitekтора* [Architectural Design. Clausura as an Architect's Method]. Moscow: Department of operational printing of Moscow Architectural Institute
11. Khayt, V.L. (2003) *Ob arkhitekture, ee istorii i problemakh* [On Architecture, Its History and Problems]. Moscow: Editorial URSS.
12. Pallasmaa, J. (2013) *Myslyashchaya ruka. Arkhitectura i ekzistentsial'naya mudrost' bytiya* [The Thinking Hand. Architecture and the Existential Wisdom of Being]. Translated from English by M. Khimanen. Moscow: Klassika XXI.