Выражение архитектурно-эстетических идей в работах И.М. Пея

Научный руководитель – СТЕКЛОВА Ирина Алексеевна

Ан До

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет искусств,
Кафедра семиотики и общей теории искусства, Москва, Россия

E-mail: anduo0424@gmail.com

Аннотация: И.М. Пей, считающийся последним мастером модернистской архитектуры, его жизненный опыт и архитектурную карьеру можно описать как симфонию эстетики и технологии. От первоначального изучения архитектурного языка на раннем этапе до искусного использования скульптурного бетона на более позднем, И.М. Пей всегда брал за основу чистоту геометрии и текучесть света и тени, чтобы наделить архитектуру глубоким эстетическим смыслом. Его умелое использование света и тени не только формирует иерархию пространства, но и создает духовное настроение, выходящее за рамки материальности, превращая архитектуру в поэтическую точку встречи времени и пространства.

Ключевые слова: И.М. Пей, эстетическая мысль, современная архитектура, свет и тень

Будучи любимым учеником Гропиуса, молодой И.М. Пей бросил вызов теориям своего наставника, создав в своей дипломной работе «Шанхайский художественный музей» воображаемое пространство, диаметрально противоположное выставочному пространству, наиболее популярному в западных теориях архитектурного дизайна того времени, которое было весьма благосклонно и высоко оценено академией и впервые в истории школы было эксклюзивно представлено в магистерском выпускном журнале в виде двухстраничной статьи. Впервые в истории школы эта работа была эксклюзивно опубликована в двухстраничной статье в выпускном каталоге школы.

Что касается предварительных работ И.М. Пея по архитектурному проектированию, то многие более или менее ассоциируют его методы проектирования и пространственные концепции с Мис ван дер Роэ; ведь его наставник Гропиус также считал критерием «универсальное пространство». Однако, в отличие от основополагающей логики Миса, заключающейся в создании порядка и поддержании однородности в обработке пространства, обвинять И.М. Пея в заимствовании у него несколько необоснованно. Изюминкой дизайна Шанхайского художественного музея является независимый внутренний дворик, подобно внутреннему дворику традиционного южнокитайского дома. При оформлении ограждающих стен здания И.М. Пей еще более внимательно относится к тому, что злоупотребление декором приведет к очевидной символизации здания, которое будет казаться слишком резким и стереотипным, и затем использует современную архитектурную лексику, чтобы обрисовать простой и понятный образ, как в случае традиционной китайской садовой техники, которая кажется простым ограждением, но реализует гармонию реальности и пустоты в пространстве. Это также похоже на традиционный китайский метод строительства сада, который кажется простым ограждением, но реализует последовательность реальности и пустоты в пространстве. Чтобы создать богатые вертикальные пространственные изменения, И.М. Пей спроектировал входной пандус по типу верхнего и нижнего раздельного входа и объединил его с методом Корбюзье по опусканию верхнего и нижнего этажей здания в целом. Использование модернистских приемов архитектурного проектирования для создания китайского садового царства, это сочетание китайских и западных попыток не столько новаторство И.М. Пея, сколько его детский опыт в Львиной роще дал

ему глубокий идеологический фон, так что он обнаружил, что гордость Мис ван дер Роэ за поток пространственных идей и наследование тысячелетних традиционных китайских идей садового искусства удивительным образом совпадают друг с другом.

Эстетика скульптуры и геометрии в Восточном крыле Вашингтонского музея искусств-На пути И.М. Пея к изучению дизайна зданий из облицовочного бетона он не настаивал на выразительности строительных материалов и фактуры экстерьера, но постепенно перешел к использованию геометрических вырезов. В этот период он как-то сказал, что проект Восточного крыла Национальной галереи искусств в Вашингтоне является его выдающимся произведением искусства. Действительно, так оно и было. В начале проектирования И.М. Пей откровенно высказал свою мысль о том, что архитектурный дизайн не должен быть сосредоточен на нагромождении модных элементов, а должен основываться на взаимодействующих и сочетающихся отношениях между зданием и его окружением, координируя и взаимно поддерживая использование окружающих зданий и участков, и желательно интегрируясь с улицей. Эта смелая и инновационная экологическая концепция нашла свое воплощение в Восточном здании Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Восточное здание представляет собой трехмерную композицию Национальной галереи искусств.

В своей трехмерной композиции Восточное крыло ниспровергает статичную симметрию традиционных музеев с помощью неортогональных косых осей. Кожа здания, образованная острыми срезами, является не только функциональным элементом затенения, но и негативным пространством абстрактной скульптуры, которая обрамляет небо и городской пейзаж как динамичное произведение искусства. Атриум служит кульминацией пространственного повествования, где гигантская треугольная стеклянная сетка сплетает матрицу света под точным углом, а подвесные мосты-коридоры и перекрещивающиеся платформы образуют кубистический коллаж в стиле Мондриана между реальностью и действительностью. Здесь И.М. Пей доказывает, что архитектурная геометрия может выйти за рамки функциональных символов и стать средством стимулирования восприятия - когда посетители проходят по наклонным коридорам, траектория перемещения их тела и геометрический порядок пространства постоянно порождают новые топологические отношения, а само здание превращается в гигантскую динамическую скульптуру, по которой можно прогуляться. И.М. Пей спроектировал все здание в той же форме, что и зарезервированная трапециевидная площадь, естественно разделив трапецию на треугольники и плоскость на треугольники, и после нескольких точных и искусных разрезов, как у знаменитого доктора, держащего скальпель, родилось это великое скульптуроподобное произведение. Вся концепция Восточного национального музея искусств И.М. Пея основана на треугольной форме как главной теме здания, а внешний вид здания выражен простыми и жесткими геометрическими формами и линиями, что придает всему зданию общее ощущение красоты, как у скульптуры. Это именно то, что должен выражать современный архитектурный стиль.

Использование света в музее МихоИнтерьер музея заслуживает похвалы не только с точки зрения пространственного дизайна, но и с точки зрения освещения. В соответствии с концепцией дизайна И.М. Пея, весь павильон отличается изысканностью и простотой. Освещение в основном искусственное, дополненное естественным светом сверху. Внутреннее пространство хорошо освещено, а экспонаты имеют многоугольную форму, что создает качественный визуальный эффект во всем пространстве. Техника заимствования декораций также используется в дизайне внутреннего освещения, что в основном отражается в дизайне световых люков, когда люди вводят естественный свет и вид на небо в интерьер через перспективу взгляда вверх.

Дизайн световых люков может не только улучшить внутреннее освещение, но и может ввести различные астрономические сцены, такие как восход, закат, восход, закат, луна,

звезды, облака и т.д., в разные периоды времени, различные погодные условия через световые люки вид на сцену отличается, принести психологические чувства людей также разные, так что внутреннее пространство декорации богаты уровнями полны изменений. Освещение и подсветка - важная часть оформления пространства дисплея. Свет в пространстве витрины создает атмосферу, влияя на способ демонстрации экспонатов и способ передачи информации. Новые разработки, новые концепции освещения витрин и светового дизайна привнесли новые идеи и новую жизненную силу.

На дизайн художественного музея Мейсю влияют местные правила: 80 % здания скрыто под землей. Для обычных архитекторов это ограничение может стать большой проблемой, но для И.М. Пея, который исключительно хорошо умеет анализировать местность и использовать окружающую среду, это не стоит внимания. Художественный музей Mei Xiu имеет немаленькие размеры и расположен на вершине холма, если все двухэтажное здание будет стоять на поверхности, то возвышающееся здание будет вызывать у людей чувство незащищенности, в то время как участок утоплен, только зал плюс крыша в стиле отшельника открыты, а высота как раз подходит для связи с окружающими лесами, что не только вписывается в окружающую среду, но и может быть. В этом архитектурном проекте, поскольку большая часть здания расположена на первом этаже, а площадь крыши составляет всего 20 %, И.М. Пей решил использовать весь стеклянный материал для крыши, так что фойе, которое является «центральным залом», может купаться в солнечном свете. В пространстве между стеклом крыши и несущими стержнями стальных труб была спроектирована алюминиевая решетка, напоминающая дерево, для фильтрации света. Помимо эстетических соображений, решетка из алюминия цвета дерева создает неожиданный и мощный визуальный эффект, отбрасывая фантастические тени в залах и коридорах музея, в диалоге с традиционной японской «теневого культурой» бамбуковых занавесок. Вместо стекла для решетки И.М. Пей ловко использовал то же бесцветное прозрачное стекло, что и для дверей и окон стен во всех вертикальных частях герметичной крыши. При смене солнечного света четкие тени выглядят живыми и прыгающими, перемежаясь с тенью от туманной решетки, что представляет собой совсем другое развлечение. Из этого мы можем видеть, как И.М. Пей использует свет и тень, а также обладает уникальной пространственной философией - он сублимирует свет из физического явления в медиум, соединяющий природу, культуру и дух, создавая настроение с помощью точных расчетов и чувственных повествований. В этом проекте рациональность модернизма сочетается с эстетикой Востока, образуя уникальный язык, который преодолевает культуры и объединяет точность и поэзию, делая свет главным героем архитектурного повествования и превращая пространство в поэтический театр переплетающихся света и тени.

На протяжении всей легендарной жизни И.М. Пея и созданных им монументальных архитектурных произведений, которые до сих пор стоят по всему миру, нетрудно заметить, что в своих исследованиях архитектурного дизайна И.М. Пей отдал дань уважения первопроходцам и превзошел их, обладает скульптурным чувством геометрического выражения мастерства использования скульптуры, и даже более того, он обладает острым наблюдением за архитектурой глубины гуманистического духа соображений. Как «последний мастер модернистской архитектуры», его работы и его концепции архитектурного дизайна бесценны и достойны нашего изучения.

Источники и литература

- 1) Tang Fenglong . От Миса и Канга до И.М. Пея. Журнал архитектуры, 2017 №6, С111-118.
- 2) Mai Lijun. Архитектурная форма: случай Восточного крыла Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Технологический стиль, 2009 №15, С259.

- 3) Shen Sanling. Прекрасная архитектурная лирика: воспоминание о художественном музее Мэй Сиу И.М. Пея. Architecture Journal of Architecture, 2002 №6 ,С 53-57.
- 4) На Yiduo. Применение эстетики дзэн в архитектурном дизайне: случай музея Сучжоу Музей Сучжоу. Art Technology, 2014 №2,С 305.
- 5) Хуан Цзяньмин. Архитектурная карьера мастера И.М. Пея. Architect,2017 №3 ,С 86-98.