

Научная статья
УДК 165+13+37.0+7.01
DOI: 10.15372/PHE20240208
EDN: LJZVZP

**Ценностно-знаниевый и методологический ресурс
дисциплин эстетического и проективного цикла
в развитии архитектурно-художественного мышления**

**Деменёв Денис Николаевич¹, Подобреева Екатерина Константиновна²,
Хисматуллина Дина Дамировна³**

^{1,2,3} Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова, Магнитогорск, Россия

¹ denis-demenev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3033-8585>

² mgnket@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7673-7266>

³ xdd.dina@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4454-7126>

Аннотация. *Введение.* Тенденции развития общества начала XXI в. указывают на интегративность знания, формирующего сознание человеческого общества в целом. Актуальным становится развитие архитектурно-художественного интегрированного мышления, позволяющего понимать сложные исторические процессы. С целью обратить внимание на ценностно-знаниевый и методологический ресурс дисциплин эстетического и проективного цикла в развитии этого вида мышления разработана соответствующая *методология*, которая строится на совокупности теоретических и эмпирических подходов, включающих анализ литературы, диалектический подход к историко-искусствоведческой реконструкции. Ядром исследования является феномен синтеза пластических искусств, в котором главным связующим выступает архитектура (зодчество), формирующая комфортную и эстетизированную пространственную среду. *Обсуждение.* На протяжении многих веков роль архитектурно-художественного образования в деле развития интегрированного мышления была определяющей и неоспоримой. Информационно-цифровая и технологическая эпоха дает большие преимущества (в скорости и наглядной визуализации логики художественного и других процессов и явлений действительности). Новизной исследования является представленная модель проекта и реализация методологии развития интегрированного, архитектурно-художественного мышления. В рамках поставленных целей и задач проекта было реализовано взаимодействие живописи и архитектуры, оказывающее на человека многостороннее, эмоционально-насыщенное, эстетическое воздействие. *Заключение.* Проведенный анализ синтеза искусств сквозь призму концепции дополнительности подтверждает, что архитектурно-художественное пространство на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации продолжает оставаться одним из главных средств эстетического преобразования действительности и культурного прогресса. Это, в свою очередь, определяет и подтверждает необходимость комплексного, интегративного подхода в архитектурно-художественном образовании для реализации ресурса дисциплин эстетического и проективного

циклов, позволяющих формировать интегрированное мышление, в котором ценностная, знаниевая и методологическая составляющие слиты воедино.

Ключевые слова: архитектурно-художественное пространство, синтез искусств, ценность, знание, методология, ресурс, концепция дополнительности, интегрированное мышление

Для цитирования: Деменёв Д. Н., Подобреева Е. К., Хисматуллина Д. Д. Ценностно-знаниевый и методологический ресурс дисциплин эстетического и проективного цикла в развитии архитектурно-художественного мышления // Философия образования. 2024. Т. 24, № 2. С. 114–130. DOI: <https://doi.org/10.15372/PNE20240208>

Scientific article

Value-knowledge and methodological resource of aesthetic and projective cycle disciplines in the development of architectural and artistic thinking

Denis N. Demenev¹, Ekaterina K. Podobreeva², Dina D. Khismatullina³

^{1,2,3} Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, Russia

¹ denis-demenev@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3033-8585>

² mgnket@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7673-7266>

³ xdd.dina@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-4454-7126>

Abstract. *Introduction.* Trends in the development of society at the beginning of the 21st century. indicate the integrative nature of knowledge that shapes the consciousness of human society as a whole. The development of architectural and artistic integrated thinking, which allows us to understand complex historical processes, is becoming relevant. In order to draw attention to the value-knowledge and methodological resource of the disciplines of the aesthetic and projective cycle in the development of this type of thinking, an appropriate *methodology* that is based on a set of theoretical and empirical approaches, including analysis of literature, a dialectical approach to historical and art reconstruction. The core of the study is the phenomenon of synthesis of plastic arts, in which the main link is architecture (architecture), which forms a comfortable and aestheticized spatial environment. *Discussion.* For many centuries, the role of architectural and artistic education in the development of integrated thinking has been decisive and undeniable. The information-digital and technological era provides great advantages (in speed and visualization of the logic of art and other processes and phenomena of reality). The novelty of the research is the presented project model and the implementation of the methodology for the development of integrated, architectural and artistic thinking. Within the framework of the set goals and objectives of the project, the interaction of painting and architecture was realized, which has a multifaceted, emotionally rich, aesthetic impact on a person. *Conclusion.* The analysis of the synthesis of arts through the prism of the concept of complementarity confirms that architectural and artistic space throughout the history of the development of human civilization continues to remain one of the main means of aesthetic transformation of reality and cultural progress. This, in turn, determines and confirms the need for a comprehensive, integrative approach in architectural and artistic education to realize the resource of the disciplines of the aesthetic and projective cycle, allowing the

formation of integrated thinking in which the value, knowledge and methodological components are fused together.

Keywords: architectural and artistic space, synthesis of arts, value, knowledge, methodology, resource, concept of complementarity, integrated thinking

For citation: Demenev D. N., Podobreeva E. K., Hismatullina D. D. Value-knowledge and methodological resource of aesthetic and projective cycle disciplines in the development of architectural and artistic thinking. *Philosophy of Education*, 2024, vol. 24, no. 2, pp. 114–130. DOI: <https://doi.org/10.15372/PHE20240208>

Введение. Тенденции развития общества начала XXI в. позволяют констатировать факт, что поколение «нулевых» годов вплотную приблизилось к некоему информационному барьеру, порожденному бесконечной генерацией новой информации: фактов, сведений, определений, имен, событий, которые в лучшем случае могут превратиться в хаотическое скопление не применимого на практике груза, в худшем – детерминировать эстетическую, психологическую, интеллектуальную и ценностную дезориентацию общественного сознания. То же касается образования: развитие искусственного интеллекта, распространение новых информационных технологий, доступность систематизированного справочного материала заставляют кардинально менять мышление и отходить от экстенсивного способа изучения учебных дисциплин. Механическое накопление новых фактов, в условиях современности вызывающее стресс, быстрое забывание основного объема учебной программы – малоэффективный и весьма неактуальный путь.

Актуальным же становится развитие интегрированного мышления у молодого поколения, позволяющее понимать сложные исторические процессы, чтобы в дальнейшем решать сложные задачи современности. Одним из видов интегрированного мышления является творческое мышление. В его основе – способность к синтезу. Одними из модусов творческого мышления выступают его художественно-творческая и архитектурно-художественная ипостаси, служившие на протяжении всей истории развития искусства источником создания архитектурно-художественных пространств, которые, в свою очередь, становились эффективным средством в деле формирования эстетического сознания человечества, а следовательно, его культурного прогресса. Однако онтологический срез феноменологии нашей действительности показывает, что архитектурно-пространственная среда современных городов не всегда и не везде несет в себе (помимо своего обязательного свойства – непосредственного функционального назначения) качества искусства – красоту и способность вызывать у человека определенные положительные чувства. Все вышесказанное определило цель исследования: разработать методологию архитектурно-художественного, интегрированного мышления.

Методология. Предметом исследования является ценностно-знаниевый и методологический ресурсы дисциплин эстетического и проективного цикла в развитии архитектурно-художественного мышления и сознания. Поскольку мышление и сознание взаимообусловлены деятельностью [1–4], методология исследования строится на совокупности теоретических и эмпирических методов, которые включают обзор литературных источников, диалектический подход к историко-искусствоведческой реконструкции, моделирование, проектный метод в синтезе с педагогическим и художественно-оформительским опытом. Ядром исследования является феномен «синтеза пластических искусств»¹, главным связующим звеном в котором *выступает* архитектура (зодчество), формирующая комфортную и эстетизированную пространственную среду для жизни и деятельности человека или *онтологическое пространство жизнедеятельности* [5; 6]. Экспликация потенциала синтеза искусств как средства формирования эстетического сознания общества и культурного прогресса² проводится путем выявления и обоснования знаниевого, ценностного и методологического ресурсов дисциплин эстетического и проективного цикла в развитии интегрированного сознания и мышления при подготовке специалистов архитектурно-художественных направлений [7–9].

На сегодняшний день до сих пор нет единства как в понимании сути вышеуказанного феномена, так и в его определении, которое, с точки зрения некоторых исследователей, является одной из *химер*³ (мнимых категорий) искусствознания [10]. Поскольку в его толковании сохраняются некоторые противоречия, это подчеркивает важность дальнейшего исследования его сути, в частности, в экспликации философского, искусствоведческого и дидактического характера. В качестве рабочего инструментария предлагается понятие «*архитектурно-художественное пространство*», в поле которого *взаимодействуют* различные виды искусства. Одним из важнейших здесь является понятие «*монументального искусства*», тесно связанное с термином «*декоративное*», где монументально-декоративное начало «есть органичное единство в целом, при котором один вид искусства без другого воспринимается в ином качестве» [7, с. 186].

¹ Архитектура Дворца Советов: материалы V пленума Правления Союза сов. архитекторов СССР 1–4 июля 1939 года / Союз сов. архитекторов СССР. М.: Изд-во Акад. архитектуры СССР, 1939. 112 с.

² См.: *Дейнека А.* Жизнь, искусство, время: монография: в 2 т. Т. 2. М.: Изобразительное искусство, 1989. 296 с.; *Мухина В. И.* Художественное и литературно-критическое наследие: в 3 т. Т. 1. М.: Искусство, 1960. 227 с.; *Воронов Н. В.* Вера Мухина: монография. М.: Изобразительное искусство, 1989. 336 с.

³ *Власов В. Г.* Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т. 8. СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 826.

В основании монументального искусства лежит феноменологическое свойство *монументальности* (монументального гештальта) как одна из разновидностей художественного *стиля* [11], включая внешнее и внутреннее сходство произведений, «вдохновенных единством идей и вкуса. Втянутые в их орбиту различные виды искусства влияют друг на друга, и тогда рождается стилевой комплекс архитектуры, скульптуры, живописи» [7, с. 186], то есть ансамбль.

Обсуждение. *Архитектура как основа синтеза пластических искусств: анализ взаимодействия сквозь призму концепции дополненности.* Для разрешения возникающих методологических и гносеологических дилемм, дополнительного способа описания и разрешения требуют отнюдь не только физические понятия, явления и процессы, но и некоторые проблемные области в химии и биологии, психологии и социологии, культуре и искусстве. Следовательно, для ответа на наш вопрос «Что есть синтез искусств?» в этой связи необходимо воспользоваться понятием дополненности с рефлексией в русле соответствующих подходов.

Термин «синтез искусств» в своем значении основан на понятии синтеза как соединения «разнородных качеств, свойств, сторон и *отношений* различных *предметов*, в результате которого возникает новое качество – *целостность*, свойства которого не сводимы к сумме составляющих элементов»⁴. Экстраполируя суть термина «синтез» на сферу искусства двух (и более) близких, но не идентичных явлений в рамках специфического мышления содержанием и формой, получаем новое единое художественное целое в терминологической оболочке «синтеза искусств». Именно о таком синтезе искусств далее и будет идти речь.

Синтез искусств можно подразделить на две категории, которые условно обозначим как: 1) внутренний синтез, основанный на содержании произведения; 2) внешний, формальный синтез, подчиненный в большей степени единству художественной формы⁵. Несмотря на то что ряд исследователей [12–15] подразделяют синтез искусств на две формы (формальную и содержательную), эта классификация носит условный характер, по-

⁴ Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т. 8. СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 826.

⁵ К ним относят пространственно-временные, зрелищные искусства – театр, кино, цирк и др. Синтез здесь строится непосредственно внутри каждого вида, как монолитный, нерасчленимый процесс и целое (сценическое действие + оформление + игра актера). При исключении одной составляющей, дальнейшее существование вида не представляется возможным. Второй тип синтеза основан на объединении различных искусств в единый художественный ансамбль, целое, с целью преобразования и обогащения последнего присутствующими каждому из входящих в него искусств специфическими возможностями и чертами. К нему традиционно относят различные синтезы литературного, музыкального и изобразительных искусств; важнейшим в котором является синтез пластических искусств – архитектуры, скульптуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

скольку было бы ошибкой думать, что синтез пластических искусств – это механическое объединение отдельных искусств, построенное на чисто формальном соответствии одного другому. На протяжении всей истории развития искусства в основе предмета исследования лежали реальные процессы человеческой жизнедеятельности (общественные и исторические события, идеалы, труд и т. д.)⁶. Следовательно, и идейно-содержательная компонента на равных с формальной составляла художественное целое и задавала новое качество по отношению к каждому входящему в него искусству. Конечно, и форма, и идея (в их чистом виде) – суть противоположности. Однако в контексте нашего исследования достаточно очевидна бесперспективность крайнего противопоставления всех этих культурно-исторически обусловленных и до сих пор часто противопоставляемых позиций при осмыслении сущности синтеза искусств.

Развивая и сублимируя мысли Н. Бора касательно принципа дополнительности, В. А. Фок пишет: «...можно назвать дополнительными те свойства, которые проявляются в чистом виде лишь при взаимоисключающих условиях... Рассматривать одновременное проявление дополнительных свойств (в их чистом виде) не имеет смысла» [16, с. 40]. Следовательно, гораздо важнее интегративное понимание синтеза искусств, предполагающее наличие некоторого инвариантного информационно-эстетического ядра, допускающего известную, достаточно обоснованную вариативность, его формально-содержательную полиморфность, где идея и форма, являясь взаимодополняемыми по отношению друг к другу, составляют это информационно-эстетическое ядро.

По мнению В. Г. Власова, в античном (как и во всем искусстве Древнего мира) и средневековом искусстве не существовало проблемы синтеза, ибо сохранялся синкретизм, а под «синтезом искусств» чаще всего имеют в виду именно взаимодействие в едином художественном пространстве-времени, а не синтез, поскольку «в границах определенного ансамбля взаимодействуют произведения автономных видов искусств, каждое из которых подчиняется собственным закономерностям композиционного мышления художника»⁷. Как бы там ни было, но и синкретизм функций, и взаимодействие отдельных видов внутри единого ансамбля-континуума, и просто само искусство способны оказывать воздействие на зрителя. В результате своей эволюции «искусство “проделало” немалый путь от психофизиологической своей ипостаси к “практическому философствованию”» [17, с. 162] и рефлексии аграрно-индустриальной эпох, вследствие чего стало спо-

⁶ В силу чего искусство и обладает различными функциями: эстетической, сакральной, идеологической, этической и др.

⁷ Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т. 8. СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 826.

собным *целенаправленно* воздействовать на сознание общества. Посредником в этом сложном, сокрытом от большинства людей глаз процессе, является *феномен эстетического*, объективной основой возникновения которого выступают универсальные и фундаментальные закономерности бытия, проявляющиеся в отношениях *меры, гармонии, симметрии, целостности, целесообразности* и т. д., – «*математика форм природы*» [18, с. 109], а познание мира приобретает в этом случае не менее объективный характер, нежели в науке и философии – *через гармоничное соотношение логических связей и отношений со связями и отношениями реального мира*. Конкретно-чувственная, наглядная форма этих гармоничных связей и отношений в объективном мире «порождает своеобразный резонанс в душе человека, который и сам есть частица этого мира и, следовательно, тоже причастен к общей гармонии Вселенной»⁸. Так, *логико-математическая сфера* также *становится посредником* между миром отражения и миром реального, а познание в искусстве (и посредством искусства) возможно аналогично познанию вообще в результате того, что «категории познания идентичны категориям бытия»⁹.

Анализируя синтез искусств сквозь призму концепции дополнительности, что взаимодействие искусств предполагает «целостное, но *аккордное* восприятие параллельно, самостоятельно существующих в едином (архитектоническом) пространстве и времени композиций, где каждый вид искусства сохраняет в таком взаимодействии собственные способы, средства и приемы изображения»¹⁰. Так, объемное пространство архитектуры и плоскость фресковой росписи (витража, мозаики) в их чистом виде есть противоположности, которые вместе с тем при целенаправленной организации зрительной энергии в нужном художнику направлении составят дополнительность как гармонию противопоставленных начал.

Развивая мысль Ф. Энгельса о том, что в диалектике отношений таких противоположностей, как случайность и необходимость, первая является дополнением ко второй¹¹ и экстраполируя ее на синтез искусств, можно предположить, что и эффект аккордного звучания искусств человечество когда-то «получило» случайно. Однако и сегодня *аккордность как взаимодополнительное звучание искусств* – эффект труднодостижимый и присущий далеко не всякому синтезу, требующий специальных знаний, умений и навыков.

⁸ Лавриненко В. Н., Ратников В. П. Философия: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 517.

⁹ Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М, 2009. С. 351.

¹⁰ Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т. 8. СПб.: Азбука-классика. 2008. С. 827.

¹¹ Баженов Л. Б. Принцип дополнительности и материалистическая диалектика. М.: Наука, 1976. С. 15.

Считается, что весь архитектурно-художественный континуум подчинен «центральной оси» синтеза или пропорциям человека. Эта ось внутри синтеза искусств системообразующая и для живописи, и для скульптуры, а «основываясь на том, что человеческое тело является эталоном, соотношения размеров частей его тела применяются в качестве основополагающих при проектировании архитектурных сооружений. Подобный подход является ярким свидетельством гуманистических воззрений того или иного времени» [19, с. 277]. Сама система пропорционирования представляет своего рода коррелят общих закономерностей формообразования в изобразительном искусстве и составляет *архитектонику* каждого отдельного вида. В силу этого в ансамблевом мышлении и бытии ведущим («градообразующим») видом искусства становится архитектура, где «математика» форм природы посредством преломления в творчестве художника проявляется выраженнее.

Другими словами, синтез искусств представляет собой пограничную область деятельности и знания, органично соединяющие в себе математические закономерности и художественное творчество. Однако найденные однажды правила не могут удовлетворить всех художников, архитекторов – представителей разных культур и эпох: меняется феноменология действительности, меняется и жизнь общества. Вместе с этим меняются идеи, идеалы, символы; меняется и система пропорционирования как фундамент синтеза искусств. Тем не менее на каждом историческом этапе новая система пропорционирования «не “подстраивала” образ человека под некую жесткую схему. Она делала самого человека мерой произведения искусства» [19, с. 278], создавая тем самым соответствующую архитектуру: Луксорский храм Аменхотепа (и братьев-зодчих Сути и Хори), Парфенон Иктина и Калликрата, Сикстинская капелла Б. Понтелли и Дж. де Дольчи, «Модуль» Ле Корбюзье в архитектуре и др.

Архитектурно-художественное мышление как результат взаимодействия дисциплин эстетического и проективного цикла. Обучение и образование на сегодняшний день составляют одну из важнейших частей глобального «механизма» освоения действительности. Поскольку архитектурно-художественные пространства являются эффективным средством формирования эстетического сознания общества, способствуя культурному прогрессу, постольку актуальной становится реализация знаниевого, ценностного и методологического ресурса дисциплин эстетического и проективного цикла в развитии интегрированного мышления при подготовке специалистов архитектурно-художественных направлений, отсюда «интегративные процессы в основных формах человеческих деятельности и знания (искусство, философия, наука)» выступают «важнейшими ценностными основаниями в становлении онтологии, гносеологии, эпистемологии и аксиологии» [20, с. 69] и создают предпосылки формирования «человека

мыслящего и творящего», которое происходит как «многомерный морфогенез из взаимодействия экологических, генетических, церебральных, социальных и культурных факторов» [21, с. 6].

Научное сообщество все больше ориентируется на прикладной характер получаемого знания, ищет пути для дальнейшего развития интеграции знаний и процессов. Восполнению нехватки информации в какой-либо знаниевой области способствуют, казалось бы, уже утратившие свою актуальность, давно изученные артефакты истории искусств, которые вновь оказываются востребованы как для уточнения хронологии исторических событий, так и для изучения изменения магнитного поля Земли в прошлом с целью прогнозирования его будущего [22–24]. Современную знаниевую интеграцию, таким образом, можно уподобить синтезу искусств, основанному на принципе дополнительности, при взаимодействии различных субъектов в котором зарождается новое качество.

Одним из таких путей является развитие архитектурно-художественного, интегрированного мышления. На протяжении многих веков роль образования в этом деле была определяющей и неоспоримой. Великие мастера прошлого и настоящего проходили и проходят сложный путь в постижении тайн художественно-ансамблевого мышления, изучая опыт предшественников и внося что-то новое, свое в общую «копилку» мирового архитектурно-художественного пространства. Время, история и образование становятся центральными размерностями вышеозначенной эмпирии. Феномен синтеза искусств как ядро/локомотив развития интегрированного знания, мышления, опыта, при определенных условиях может способствовать этому.

Какие это условия? Приобретение архитектурно-художественных компетенций немисливо без комплексного и системного взаимодействия дисциплин эстетического и проективного цикла: преподавание философии, истории искусств, начертательной геометрии, проектной деятельности, инженерной графики и изобразительного искусства в высшей школе должно строиться на принципе взаимодополнительности. Как и формирование практического опыта в этой области сегодня «должно базироваться на основополагающих принципах современной теории изображений»¹² и возможностях технических средств обработки, фиксации и переработки вербальной и невербальной информации. Информационно-цифровая и технологическая эпоха имеет множество преимуществ, в частности – в скорости и наглядной визуализации логики процесса какого-либо научного исследования для раскрытия и отражения исторического, художественного и других процессов и явлений действительности. Однако ни искусственный интеллект, ни различные «графические редакторы»

¹² *Соболев Н. А.* Общая теория изображений: учеб. пособие. М.: Архитектура-С, 2004. С. 3.

и «векторные программы» не смогут заменить и абсолютно восполнить нехватку некоторых, важнейших моментов: способности диалектически мыслить и рефлексировать, абстрагироваться, творчески и самостоятельно подходить к решению намеченной цели. Конечно, одно другому абсолютно не мешает, а только взаимообогащает, но, как представляется, без наличия последних бесполезны будут и первые.

Основу интегрированного, архитектурно-художественного мышления должно составлять идейно-понятийное и предметно-практическое диалектическое мышление, направленное «на развивающее образование, сознательную саморегуляцию и на самообразование» [3, с. 4]. Генерирование идей (продуктов духа) необходимо дополнять понятийным осознанием логики развития мировой истории. Логика и интуиция, собирание фактов и умение соотносить их с мировым процессом, способность через частное увидеть общее – все это *потенциально*¹³ «дают» «философия» и «история искусств». Развивая идейно-понятийное мышление, нельзя не уделять должного внимания развитию предметно-практической составляющей, формирующейся посредством освоения так называемых «спецдисциплин» («Рисунок», «Объемно-пространственная композиция», «Архитектурное проектирование», «Реконструкция и реставрация архитектуры Южного Урала и Магнитогорска (региональный компонент)»).

В контексте нашего исследования первой среди них, исходной и отправной, методологически (системно) связывающей весь образовательный процесс на архитектурно-художественных специальностях следует признать «Рисунок», ибо она участвует на «известных этапах в эскизных разработках различных произведений (фреска, барельеф, гобелен, архитектурный проект)» [7, с. 190]. Гармоническая связь отдельных частей фигуры человека, единство отдельных частей в архитектуре, смысловая группировка людей, взаимосвязь искусств в ансамбле – во всем этом важную роль играет «объемно-пространственная композиция» в комплексе с рисунком (при разработке клазур, когда рисунок, например, связанный с проектированием ансамблей, прежде всего композиционно решает ансамбль в целом, тогда как деталь необходимо прорабатывать в интересах целого). Таким образом, дисциплины эстетического и проективного цикла позволяют формировать интегрированное мышление, в котором ценностная, знаниевая и методологическая составляющие (в силу их предметов изучения)

¹³ Все перечисленное здесь «*потенциально*» дает изучение не только истории искусств и философии, но и многих других дисциплин. Проблема реального и потенциального получения знания должна решаться, на наш взгляд, сообразно принципу гармонии ««принуждения», дисциплины и свободы [...] Но доминирование самостоятельности и свободы деятельности – это необходимое условие творчества и воспитания умения диалектически мыслить...» [3, с. 3].

слиты воедино и которое может способствовать эстетизации архитектурно-пространственной среды современных городов.

Исследование является обобщением предыдущих результатов теоретической и практической работы в этом направлении (см., напр.: [25–31]). Теоретическая значимость исследования обусловлена новыми потребностями современного индивида в условиях технологической и цифровой реальности, необходимостью обратить внимание на ценностно-знаниевый и методологический ресурс дисциплин эстетического и проективного цикла как интегрированного способа осмысления бытия современного человека в новых условиях. Практическое значение полученных результатов этого и предыдущих исследований заключается в создании проекта «История в красках» и его реализации в 2023 г. в здании Института строительства, архитектуры и искусства (ИСАИИ) МГТУ им. Г. И. Носова под руководством Е. К. Подобреевой. Проект представляет собой эмпирическую апробацию методологии «интегрированного мышления». Реализация проекта включала три этапа:

– на первом (теоретическом) этапе был прочитан курс лекций по истории России, основам цветоведения и колористики, дизайну архитектурной среды и композиции, по техникам монументально-декоративной живописи¹⁴.

– на втором (прикладном) этапе, в котором основную и положительную роль сыграл игровой элемент, элемент соревнования, был объявлен конкурс по созданию лучших фор-эскизов росписи стен здания ИСАИИ. Победители второго этапа получали право масштабирования и реального воплощения своих замыслов на третьем, заключительном этапе¹⁵. На последнем этапе в рамках поставленных целей и задач проекта было реализовано взаимодействие живописи и архитектуры, так или иначе оказывающее на человека многостороннее, эмоционально насыщенное, эстетическое воздействие и формирующее положительное отношение к окружающему пространству. В результате опроса выяснилось, что большинство респондентов остались довольными проведенными эстетическими преобразованиями.

Заключение. Проведенный анализ синтеза искусств сквозь призму концепции дополнительности подтверждает, что архитектурно-художественное пространство на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации являлось и продолжает оставаться одним из главных средств эстетического преобразования действительности и культур-

¹⁴ Какая история без красок? [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-76652010_6777; Не все супергерои носят плащи (vk.com) (дата обращения: 28.02.2024).

¹⁵ «История в красках» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/photo45203825_457255017 (дата обращения: 28.02.2024).

ного прогресса, способного влиять на эстетическое сознание общества. Это, в свою очередь, определяет и подтверждает необходимость комплексного, интегративного подхода в архитектурно-художественном образовании в реализации ресурса дисциплин эстетического и проективного цикла. Эти дисциплины позволяют формировать интегрированное мышление, в котором ценностная, знаниевая и методологическая составляющие (в силу их предметов изучения) слиты воедино, активно влияют на эстетизацию архитектурно-пространственной среды современных городов. Вопрос о синтезе искусств в современной городской среде не закрыт и требует дальнейших исследований. Потенциал цифровой и технологической эпохи, подключение к этому процессу искусственного интеллекта имеют большие преимущества как в образовании, так и в художественной деятельности, что дает оптимистические основания в прогнозировании развития синтеза искусств.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. **Леонтьев А. Н.** Деятельность. Сознание. Личность. 2-е изд. М.: Политиздат, 1977. 304 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32482749>; EDN: YPTEQM
2. **Рубинштейн С. Л.** Бытие и сознание: монография. СПб.: Питер, 2011. 288 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21553659>; EDN: SDRDCV
3. **Гранатов Г. Г.** Мышление и понятие (концепция дополненности): монография. М.: Флинта, 2011. 320 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20111787>; EDN: QYCTQR
4. **Яковлева И. В., Кучинская И. А.** Эмоциональное отражение действительности в содержании художественного творчества (ценностно-образовательный аспект) // Философия образования. 2022. Т. 22, № 1. С. 103–118. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48165910>; EDN: KUZTGG
5. **Бедретдинова Л. М.** Вопросы синтеза искусств на Первого творческого совещании архитекторов, скульпторов и живописцев (1934) и перевод книги А. Бринкмана «Площадь и монумент» (1935) // Третьяковские чтения. 2012: сборник трудов конференции. М.: СПМ-Индустрия, 2013. С. 263–275. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25674659>; EDN: VPVUQV
6. **Кон-Винер Э.** История стилей изобразительных искусств: монография. 4-е изд. М.: URSS, 2001. 218 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19844159>; EDN: QSGMQV
7. **Дейнека А.** Жизнь, искусство, время: монография: в 2 т. Т. 2. М.: Изобразительное искусство, 1989. 296 с.
8. **Джанджугазова Е. А.** Вера Мухина – «Первая дама советской скульптуры» // Современные проблемы сервиса и туризма. 2013. № 4. С. 5–10. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20881607>; EDN: ROYTNH
9. **Деменёв Д. Н.** Синтез искусств в современном городе как средство формирования эстетического сознания общества // Формирование предметно-пространственной среды современного города: сборник трудов. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2022. С. 62–67. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53320233>; EDN: SPFJOP
10. **Шпет Г. Г.** Эстетические фрагменты // Своевременные напоминания. Структура слова In usum aestheticae. М.: URSS, 2010. 136 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19950712>; EDN: QUPCWT

11. **Вельфлин Г.** Основные понятия истории искусств. М.: В. Шевчук, 2009. 244 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19807105>; EDN: QRLKNH
12. **Кулененок В. В.** Синтез искусств – основа построения целостно-структурированной среды: история и современные тенденции // Искусство и культура. 2011. № 3 (3). С. 52–64. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21976424>; EDN: SMXRAT
13. **Калинина Л. Ю.** «Синтез искусств»: актуальные аспекты // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5, № 4 (17). С. 236–239. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28278434>; EDN: XUVGAT
14. **Горюнова И. Э.** Синтез искусств как язык современного зрелища // Теория и история искусства. 2021. № 1-2. С. 211–231. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45760636>; EDN: YCXIKE
15. **Берестовская Д. С., Шевчук В. Г.** Синтез искусств в художественной культуре: монография. Симферополь: Ариал, 2010. 230 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27308263>; EDN: WZPGKB
16. **Фок В. А.** Квантовая физика и философские проблемы // Вопросы философии. 1971. № 3. С. 40.
17. **Деменёв Д. Н.** Гносеологическая специфика искусства: от «психофизиологии» первобытного мира к «практическому философствованию» современной эпохи // Философия и культура. 2023. № 9. С. 161–178. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54630381>; EDN: ZYTZEN
18. **Деменёв Д. Н.** Философия искусства. Онто-гносеологический и аксиологический аспекты: монография. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2024. 303 с.
19. **Ульман Э.** Учение о пропорциях // Пластическая анатомия: сборник. М.: АСТ, 2003. С. 277–315. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19488289>; EDN: QKMAHT
20. **Деменёв Д. Н., Подобреева Е. К., Хисматуллина Д. Д.** Интеграция знания как фактор преобразования действительности: опыт философского осмысления сквозь призму искусства // Философия образования. 2023. Т. 23, № 2. С. 69–82. URL: <https://elibrary.ru/kwosvy>; EDN: KWOSVY
21. **Вульф К.** Антропология: история, культура, философия: монография / пер. с нем. Г. Х. Хайдаровой. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. 278 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19710510>; EDN: QPILPJ
22. **Корниенко Т. В.** Каменные скульптурно оформленные песты, стржни и декорированные чаши из хлорита раннеолитических памятников Северной Месопотамии // Проблемы истории, филологии, культуры. 2022. № 3 (77). С. 5–24. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49623736>; EDN: XYKKCY
23. **Nachasova I. E., Burakov K. S.** Geomagnetic variations in the vi-v millenia b.c. // Geomagnetism and aeronomy. 1998. Vol. 38, № 4. P. 502–505. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=leshvd>; EDN: LESHVD
24. **Смекалова Т. Н., Деваев А. С., Белик Ю. Л., Герцен А. Г., Гаврилюк А. Н., Леонов Л. Л., Антипенко А. В.** Археолого-геофизические исследования салгирского ретраншемента – первой русской крепости в Крыму // Проблемы истории, филологии, культуры. 2022. № 3 (77). С. 78–94. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49623741>; EDN: OMSCMN
25. **Деменёв Д. Н., Деменёва Ю. С.** Цвет как основа межпредметной связи дисциплин колористического цикла. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2016. 96 с. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32828536>; EDN: YWOGHZ
26. **Деменёв Д. Н.** О логике эстетической деятельности: монография. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2018. 161 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35604098>; EDN: XZHUNB

27. **Деменёв Д. Н.** Монументально-декоративная живопись. Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2019. 93 с. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42538461>; EDN: GSGKJU
28. **Шенцова О. М., Хисматуллина Д. Д., Федосихин В. С.** Профессиональная подготовка архитекторов в Магнитогорске для создания комфортной жилой среды города // *Жилищное строительство*. 2012. № 5. С. 9–12. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18007043>; EDN: PEBGJT
29. **Белоусов А. А., Хисматуллина Д. Д., Казанева Е. К.** Реконструкция железнодорожного вокзала и привокзальной площади г. Магнитогорска // *Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы 80-й международной научно-технической конференции: в 2 т. Т. 1 (Магнитогорск, 18–22 апреля 2022 г.)*. Магнитогорск, 2022. С. 528. URL: <https://elibrary.ru/clkdbo>; EDN: CLKDBO
30. **Мирская А. И., Лейченкова А. В., Казанева Е. К.** Дизайн архитектурной среды молодежного центра «Пирамида» // *Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы 81-й международной научно-технической конференции: в 2 т. Т. 2 (Магнитогорск, 17–21 апреля 2023 г.)*. Магнитогорск, 2023. С. 86. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=bqrlwf>; EDN: BQRLWF
31. **Акилова А. Д., Хисматуллина Д. Д., Ульчицкий О. А.** Дизайн архитектурной среды парка металлургов на левом берегу реки Урал в г. Магнитогорске // *Актуальные проблемы современной науки, техники и образования: тезисы 81-й международной научно-технической конференции: в 2 т. Т. 2 (Магнитогорск, 17–21 апреля 2023 г.)*. Магнитогорск, 2023. С. 82. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=52746701&pf=1>; EDN: MURTWV

REFERENCES

1. Leontiev A. N. *Activity. Conscience. Personality*. Moscow: Politizdat Publ., 1977, 304 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32482749>; EDN: YPTEQM (In Russian)
2. Rubinstein S. L. *Being and consciousness: a monograph*. St. Petersburg: Piter Publ., 2011, 288 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21553659>; EDN: SDRDCV (In Russian)
3. Granatov G. G. *Thinking and the concept (the concept of complementarity): a monograph*. Moscow: Flint Publ., 2011, 320 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20111787>; EDN: QYCTQR (In Russian)
4. Yakovleva I. V., Kuchinskaya I. A. Emotional reflection of reality in the content of artistic creativity (value-educational aspect). *Philosophy of Education*, 2022, vol. 22, no. 1, pp. 103–118. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48165910>; EDN: KUZTGG (In Russian)
5. Bedretdinova L. M. Questions of the synthesis of arts at the First Creative Meeting of architects, sculptors and painters (1934) and the translation of A. Brinkman's book «The Square and the Monument» (1935). *Tretyakov Readings*. 2012: proceedings of the conference. Moscow: SPM-Industry Publ., 2013, pp. 263–275. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25674659>; EDN: VPVUQV (In Russian)
6. Kohn-Wiener, Ernst. *The History of Fine Arts styles*. Moscow: URSS, 2001, 218 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19844159>; EDN: QSGMQV (In Russian)
7. Alexander Deineka. *Life, art, time: a monograph: in 2 vols. Vol. 2*. Moscow: Izobrazitelnoye iskusstvo Publ., 1989, 296 p. (In Russian)
8. Dzhandzhugazova E. A. Vera Mukhina – «The first lady of Soviet sculpture». *Modern Problems of Service and Tourism*. 2013, no. 4, pp. 5–10. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=20881607>; EDN: ROYTNH (In Russian)
9. Demenev D. N. Synthesis of arts in a modern city as a means of forming aesthetic consciousness of society. *Formation of the Subject-spatial Environment of a Modern City: collection of works*. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2023, pp. 62–67. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53320233>; EDN: SPFJOP (In Russian)

10. Shpet G. *Aesthetic fragments*. Essays. Moscow: URSS, 2010, 136 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19950712>; EDN: QUPCWT (In Russian)
11. Welflin H. *The basic concepts of art history. The problem of the evolution of style in the new art*. Moscow: V. Shevchuk, 2009, 244 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19807105>; EDN: QRLKNH (In Russian)
12. Kulenenok V. V. Synthesis of arts – the basis for building a holistically structured environment: history and modern trends. *Art and Culture*. 2011, vol. 3, no. 3, pp. 52–64. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21976424>; EDN: SMXRAT (In Russian)
13. Kalinina L. Y. «Synthesis of arts»: Actual aspects. *Baltic Humanitarian Journal*. 2016, vol. 5, no. 4, pp. 236–239. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28278434>; EDN: XUVGAT (In Russian)
14. Goryunova I. E. Synthesis of arts as the language of modern spectacle. *Theory and History of Art*. 2021, no. 1-2, pp. 211–231. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=45760636>; EDN: YCXIKE (In Russian)
15. Berestovskaya D. S., Shevchuk V. G. *Synthesis of arts in artistic culture: a monograph*. Simferopol: Arial Publ., 2010, 230 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=27308263>; EDN: WZPGKB (In Russian)
16. Fok V. A. Quantum physics and philosophical problems. *Questions of Philosophy*, 1971, no. 3, p. 40. (In Russian)
17. Demenev D. N. Epistemological specificity of art: from the «psychophysiology» of the primitive world to the «practical philosophizing» of the modern era. *Philosophy and Culture*. 2023, no. 9, pp. 161–178. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=54630381>; EDN: ZYTZEN (In Russian)
18. Demenev D. N. *The philosophy of art. Onto-epistemological and axiological aspects: a monograph*. Magnitogorsk: Publishing House Magnitogorsk State Technical University. G. I. Nosov University, 2024, 303 p. (In Russian)
19. Ulman E. *The doctrine of proportions*. Plastic anatomy: collection. Moscow: AST Publ., 2003, pp. 277–315. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19488289>; EDN: QKMAHT (In Russian)
20. Demenev D. N., Podobreeva E. K., Hismatullina D. D. Integration of knowledge as a factor of transformation of reality: the experience of philosophical understanding through the prism of art. *Philosophy of Education*, 2023, vol. 23, no. 2, pp. 69–82. URL: <https://elibrary.ru/kwosvy>; EDN: KWOSVY (In Russian)
21. Christoph Wulf. *Anthropology: History, culture, philosophy*. St. Petersburg: Publishing house of St. Petersburg University, 2008, 208 p. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19710510>; EDN: QPILPJ (In Russian)
22. Kornienko T. V. Stone sculptural pestles, rods and decorated bowls made of chlorite of Early Neolithic monuments of Northern Mesopotamia. *Problems of History, Philology, Culture*. 2022, no. 3, pp. 5–24. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49623736>; EDN: XYKKCY (In Russian)
23. Nachasova I. E., Burakov K. S. Geomagnetic variations in the vi-v millenia b.c. *Geomagnetism and Aeronomy*, 1998, vol. 38, no. 4, pp. 502–505. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19710510>; EDN: LESHVD
24. Smekalova T. N., Devaev A. S., Belik Y. L., Herzen A. G., Gavrilyuk A. N., Leonov L. L., Antipenko A. V. Archaeological and geophysical studies of the Salgirsky retransmission – the first Russian fortress in the Crimea. *Problems of History, Philology, Culture*, 2022, no. 3 (77), pp. 78–94. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=49623741>; EDN: OMSCMN
25. Demenev D. N., Demeneva Y. S. *Color as the basis of interdisciplinary communication of disciplines of the coloristic cycle*. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2016. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32828536>; EDN: YWOGHZ (In Russian)
26. Demenev D. N. *On the logic of aesthetic activity: a monograph*. Magnitogorsk: Moscow State Technical University named after G. I. Nosov, 2018, 161 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35604098>; EDN: XZHUHB (In Russian)

27. Demenev D. N. *Monumental and decorative painting*. Magnitogorsk: Magnitogorsk State Technical University named after G. I. Nosov, 2019, 93 p. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42538461>; EDN: GSGKJU (In Russian)
28. Shentsova O. M., Khismatullina D. D., Fedosikhin V. S. Professional training of architects in Magnitogorsk to create a comfortable living environment of the city. *Housing Construction*, 2012, no. 5, pp. 9–12. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18007043>; EDN: PEBGJT (In Russian)
29. Belousov A. A., Khismatullina D. D., Kazaneva E. K. Reconstruction of the railway station and the forecourt of Magnitogorsk. *Actual problems of modern science, technology and education: abstracts of reports of the 80th International Scientific and Technical Conference: in 2 vols. Vol. 1* (Magnitogorsk, April 18–22, 2022). Magnitogorsk, 2022, p. 528. URL: <https://elibrary.ru/clkdbo>; EDN: CLKDBO (In Russian)
30. Mirskaya A. I., Leichenkova A. V., Kazaneva E. K. Design of the architectural environment of the Pyramid youth center. *Actual problems of modern science, technology and education: abstracts of reports of the 80th International Scientific and Technical Conference: in 2 vols. Vol. 2* (Magnitogorsk, April 17–21, 2023). Magnitogorsk, 2023, p. 86. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?edn=bqrlwf>; EDN: BQRLWF (In Russian)
31. Akilova A.D., Khismatullina D. D., Ulchitsky O. A. Design of the architectural environment of the Metallurgists Park on the left bank of the Ural River in Magnitogorsk. *Actual problems of modern science, technology and education: abstracts of reports of the 80th International Scientific and Technical Conference: in 2 vols. Vol. 2* (Magnitogorsk, April 17–21, 2023). Magnitogorsk, 2023, p. 82. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=52746701&pff=1>; EDN: MURTWV

Информация об авторах

Д. Н. Деменёв, кандидат философских наук, доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства, Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова (455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38).

Е. К. Подобреева, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства, Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова (455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38).

Д. Д. Хисматуллина, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры и изобразительного искусства, Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова (455000, Магнитогорск, пр. Ленина, 38).

Information about the authors

Denis N. Demenev, Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor of the Department of Architecture and Fine Arts, Nosov Magnitogorsk State Technical University (455000, Magnitogorsk, Lenin Avenue, 38).

Ekaterina K. Podobreeva, Candidate of architecture, Associate Professor of the Department of Architecture and Fine Arts, Nosov Magnitogorsk State Technical University (455000, Magnitogorsk, Lenin Avenue, 38).

Dina D. Khismatullina, Candidate of architecture, Associate Professor of the Department of Architecture and Fine Arts, Nosov Magnitogorsk State Technical University (455000, Magnitogorsk, Lenin Avenue, 38).

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку статьи к публикации.

Authors' contribution: All authors have made an equivalent contribution to the preparation of the article for publication.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare that there is no conflict of interest.

Поступила: 29.02.2024

Received: February 29, 2024

Одобрена после рецензирования: 20.03.2024

Approved after review: March 20, 2024

Принята к публикации: 22.04.2024

Accepted for publication: April 22, 2024