

image not found or type unknown

Найти связь формы, созданной человеком, с природой достаточно просто, ведь этим занимается целый раздел науки — бионика, что неразрывно исследует применение элементов природы в промышленности, архитектуре и многих других сферах жизни человека. Тема является актуальной и по сей день так, как за всё время существования человечества, казалось бы, было придумано всё, что только можно. На данный момент существует проблема оригинальности форм. Остро ощущаемая среди таких профессий, как дизайнер или архитектор. Внутри разнообразия придуманных форм, с использованием существующих материалов и множественных комбинаций, довольно сложно представить что-то новое.

Но для начала надо разобраться, чем является форма. В своей сути она ничто иное, как конструкция. Без неё мы не можем прочесть форму. Тем более, что чтение объекта не заканчивается только на его визуальном образе, оно продолжается в изучении глубины и функции объекта, сопоставлении с предыдущим опытом. Увидев здание впервые, мы подсознательно начнем его сравнивать с чем-то, что уже видели, например, с домом, в котором мы выросли. Мы сравним их величину, детализированность, цвет, и даже такие мелочи, как окна, перила или ступени.

Но именно природой задуманы идеальные формы, что, как безграничная библиотека, в которую мы можем заглянуть.

Размышляя о средствах гармонизации форм, мы можем задаться вопросом, чем же является гармония в данном вопросе. В общем понимании, в её определение входят такие характеристики, как соразмерность и баланс составных частей, что переходят в единое целое.

Самый главный вопрос заключается в том, гармония — это связь с природой? И можно ли черпая знания только из природы добиться гармонии форм? Гармония исходит из термина, введённого Аристотелем — Эвритмия, что буквально означало уравновешенность элементов, слаженность. Люди уже тогда заметили определенный порядок в окружающем их мире и старались найти в этом смысл.

Какие средства мы можем использовать для приведения формы в уравновешенность? Их существует достаточно много, но все ли они связаны с природой? Таки средства, как инструменты, помогают нам добиться равновесия

формы и приблизится к совершенству. Их довольно много: единство объемов, масштабность, ритм, пропорция, контраст, нюанс, светотень, симметрия и асимметрия. И я уверена, это далеко не всё. В ходе размышлений гармония примет более ясное понимание, а также мы узнаем какие именно средства уже применяются и откуда они произошли. Я разберу некоторые из средств гармонизации форм и на их примере докажу их связь с природой.

И единство объемов, и масштаб перекликаются с наблюдением за природой. Где ещё люди могли узнать о том, что даже одинаковые элементы, как деревья в лесном массиве имеют разный масштаб, но всё равно читаются частью единого целого.

Давайте сфокусируется на ритме.

Ритм — это средство для приведения различных или одинаковых элементов в определенную структуру, где они существуют в гармоничном расположении. Ритм — это свойство, так же характерное и для многих элементов в природе. Благодаря метру, — главная структурная основа при создании любого ритма, форма обретает неповторимый баланс.

Повторение природных ритмов и форм

Более плавный метр может воздействовать на нас эффектом успокоения. А повторяемость форм и обтекаемость объемов облегчает восприятие. Точно так же и природа живёт согласно ритмам, мы можем проследить это свойство в движении планет, солнца, в ритмах у живых организмов, подчинённые солнечным и лунным суткам. Так же можно заметить мельчайшие ритмы в растениях, например, лепестки в цветке, волнах, что с определенной периодичностью поднимаются и опускаются, узоре песка после отлива и многое другое.

Ещё одним доказательством происхождения ритма, как средства гармонизации форм из природы является древнегреческий меандр, — орнамент, создающий впечатление непрерывного эффекта. Именно этот орнамент ссылается на извилистое русло реки Меандр.

Пропорция — соотношение величин формы и его элементов в соразмерности. Говоря о пропорции, нельзя не упомянуть золотое сечение, очень гибкая система пропорций, нашедшая широкое применение в искусстве. Можно так же заметить, что живые организмы тоже обладают свойствами, подходящими под золотое сечение. Например, пропорции человеческого тела, спиральные формы, такие растений, как цикорий или такие животные, как ящерицы.

Галактическая спираль

Впервые о золотой спирали я узнала ещё в детстве, изучая космос, поражаясь слаженности системы, которой мы даже не можем увидеть. Весь мир перевернулся, открыв более широкую вселенную, где планеты не просто кружились вокруг солнца, а следовали за ним в спиральной системе. Если такая масштабная система существует в именно этой форме, то не является ли она совершенной? Возможно так подумали многие, активно используя золотую спираль

при сотворении форм. Она так же отражается в природе, например, в раковинах моллюсков или улиток, в так же в человеческом ухе.

Одними из важнейших средств является симметрия и асимметрия, означающие свойство расположения элементов относительно главной оси или плоскости. Чем же оно так важно? Все живые организмы в той или иной степени обладают свойством симметрии. Так же она встречается среди растений, снежинок, кристаллов, и даже в атомах. Симметрия окружает нас во всем, где есть какая-либо упорядоченность, даже в нас самих. Но природа не терпит совершенной симметрии, такие объекты нам кажутся мертвыми, застывшими во времени, статичными и даже отталкивающими. Симметрия полезна при определенных целях, используя это средство, мы подсознательно стремимся к устойчивости, заложенной природой, поэтому симметрию используют в монументальных зданиях.

Разобрав некоторые из средств гармонизации, я могу сказать, что гармония помогает достичь приближения к природе форм.

Происхождение этих методов не только имеет связь с природой, а исходит из неё.

Многие средства заимствованы из наблюдений за окружающим нас миром, попытками понять его устройство. Чем мы успешно пользуемся на протяжении веков. Используя средства гармонизации, мы в первую очередь стремимся найти баланс, точно такой же, как создала природа.

Но даже природа не совершенна, и мы находим утешением и безопасность в этом несовершенстве, пытаюсь перенести его в созданные человеческим умом формами.

Значит ли это что все возможные формы уже были придуманы и нам не остаётся ничего кроме как копировать? Я считаю, что нет. Несмотря на то, что основным источником знаний является природа, она тоже не стоит на месте, постоянно развиваясь. Благодаря наблюдению и поиску применения этих законов мы смогли развить науку. И сейчас мы можем заглянуть гораздо дальше, чем когда-либо. Мы можем искать формы далеко за пределами нашей планеты или углубившись в клетки и атомы. Но и на этом всё не заканчивается, пользуясь основами, что мы выбрали из природы, наша фантазия может воплощать новые идеи.