

27 мая 2023 года в рамках XXVIII Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва» прошел юбилейный V Турнир архитектурной графики «Линия мысли», учрежденный Архитектурным благотворительным фондом имени Якова Чернихова в 2018 году. Цель Турнира – поддержка искусства ручной графики. Приз – «Серебряный стилос» неожиданно для всех получила начинающий архитектор из Санкт-Петербурга Марианна Антонова. О том, что из себя представляет Турнир, нам расскажет президент Фонда Андрей Черников.

Ключевые слова: АРХ МОСКВА; архитектурная графика; Линия мысли; Андрей Черников; турнир./

On May 27, 2023, the jubilee V Tournament of Architectural Graphics “Line of Thought”, established by the Iakov Chernikhov International Foundation in 2018, was held within the framework of the XXVIII International Exhibition of Architecture and Design “ARCH MOSCOW”. The aim of the Tournament is to support the art of hand-made graphics. The prize, the Silver Stylus, was unexpectedly awarded to Marianna Antonova, a beginning architect from St. Petersburg. Architect Andrey Chernikhov, the author of the idea and the President of the Iakov Chernikhov International Foundation, will tell us what the Graphics Tournament is all about.

Keywords: ARCH MOSCOW; architectural graphics; Line of Thought; Andrey Chernikhov; tournament.

«Турнир – не конкурс» / A tournament, not a competition

текст
Елена Григорьева
РААСН
Андрей Черников
Международный благотворительный архитектурный фонд имени Якова Чернихова /ICIF/
text
Elena Grigoryeva
RAACS
Andrey Chernikhov
Iakov Chernikhov International Foundation /ICIF/

Елена Григорьева Как на фоне конкурса АрхиГрафика Вам пришла идея о таком необычном формате – турнире архитектурной графики?

Андрей Черников В 1980–1990-е годы, в эпоху тотального шестивия цифры – от архитектурных прикладных программ до цифровой экономики – всем казалось, что рисунок от руки будет отодвинут на периферию профессии. Заказчики приходили в восторг от всего, что «делал» компьютер, и требовали 3D, 3D, 3D... Все международные архитектурные и строительные

выставки были сплошь уставлены мониторами, на которых бесконечно крутились 3D-изображения.

Затем восторг поутих, и все постепенно встало на свои места. Вы же знаете, что больше всего нравится заказчику? Это когда ты в беседе с ним рисуешь будущее здание «вверх ногами» – к нему.

ЕГ Это как Моцарт играл «руками за спиной»?

АЧ Ну нет, рисовать «вверх ногами» намного проще.

Вот рисовать с мешком на голове, как обучал своих студентов

Иоганнес Иттен в Баухаузе, – это действительно задача посложнее.

Сегодня и ручная, и компьютерная графика одинаково востребованы и даже стали взаимно обогащать друг друга. Есть тому свидетельство – открытый международный конкурс АрхиГрафика. При этом работа участников над созданием композиции не ограничена по времени: можно хоть в течение всего года работать над идеей, шлифовать технику, уточнять композицию, делать варианты. Да и представлять работы можно в разных номинациях.

Но мир постоянно продуцирует «новое». Атмосфера «ускорения» требует от нас быстроты реагирования, уплотнения мысли, глубины и разнообразия рефлексии по поводу самых разнообразных задач.

Есть еще одно обстоятельство. Многие из нас во время заседаний, в поездах, самолетах, кафе и ресторанах рисуют на чем попало, даже на салфетках, а кое-кто и на скатертях. Я хотел даже выставку такую сделать – «Архитектура на салфетках» – только эскизы на них и фото построенных объектов.

И вот на 23-й Международной выставке АРХ Москва в 2018 году мы и предложили новый формат – «Турнир архитектурной графики» – «Линия мысли», когда за 10 минут участники должны в предпочтительной для них технике создать композицию по теме, которую объявляет председатель жюри перед самым началом Турнира. Генеральным партнером выступил AVC Charity Foundation.

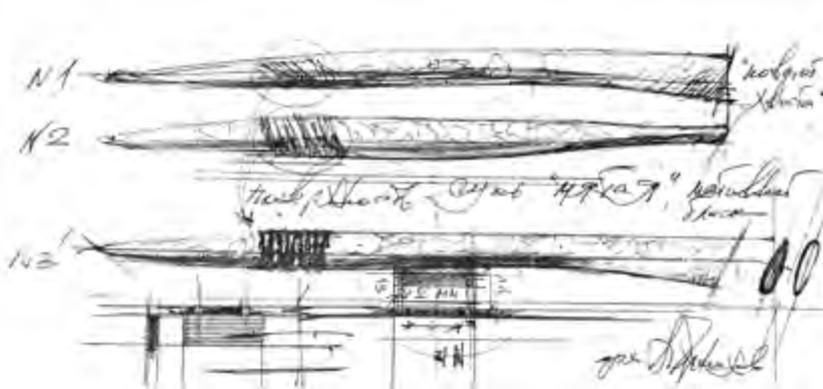


^ Рис. 1. Рисунок Сергея Бархина – председателя жюри второго Турнира

v Рис. 2. Приз Турнира – «Серебряный стилос»



v Рис. 3. Эскиз «Серебряного стилоса». Дизайн – Андрей Черников



ЕГ Расскажите, пожалуйста, подробнее, как устроен Турнир?

АЧ Когда председателем жюри второго Турнира был Сергей Михайлович Бархин, он сделал вот такой рисунок – «Турнир – не конкурс».

Турниры (немецкое *turnier*, от старофранцузского *tournei*) были вершиной рыцарской, аристократической по духу культуры Средневековья. Это было событие, праздник воинской доблести и мастерства. Они устраивались королем или крупным сеньором по какому-либо торжественному случаю и происходили публично.

Немецкие рыцарские поэты-певцы миннезингеры (нем. *minnesinger* – певец любви) тоже проводили своего рода Турниры – состязания.

Ход Турнира регламентировался особыми правилами, за соблюдением которых следили Герольды.

Герольды нашего Турнира – жюри, известные деятели культуры, искусства и науки, по роду своей деятельности связанные с архитектурой, театром, кинематографом, телевидением. По понятным причинам Фонд не приглашает в жюри архитекторов.

Постоянный ведущий Турнира – Алексей Юдин, историк-ватиканист, кандидат исторических наук, журналист, радио- и телеведущий.

В состав жюри первого Турнира вошли скульптор и график Владимир Наседкин (председатель жюри), художник и поэт Михаил Погарский, театральные художники Лариса Ломакина и Ксения

Перетрухина, художник Алена Иванова-Йохансон.

Соперники размещаются за четырьмя чертежными столами, оборудованными видеокамерами и осветительными приборами. На поверхности столов закреплены листы формата А3. Видеокамеры подключены к компьютеру, который транслирует изображение на большой экран, разделенный по числу рисующих также на 4 части, что позволяет членам жюри и зрителям наблюдать за процессом создания композиции с первой минуты до последней.

Таким образом, создается ситуация, когда соревновательность и присутствие заинтересованной аудитории стимулирует творческий процесс, креативное мышление и исполнительское мастерство наподобие вышеописанных средневековых турниров или художественных и поэтических состязаний, известных с античных времен до нового времени.

Кстати, Турнир между Сапфо и Алкеем состоялся в VII веке до н. э. на острове Лесбос, который представлял, по замечанию известного исследователя античной культуры Теодора Рейнака, «сплошную консерваторию».

За пышностью современных Олимпийских игр давно забылось, что Игры были не только спортивными. В их программу входили и соревнования музыкантов. Так, Сакад из Аргоса, которого считают главой малоазиатской школы авлетики (т. е. исполнительства на авлосе – двухствольной флейте),



^ Рис. 4. Рельеф из гробницы Мереруки в Саккаре, Египет. 2550–2500 г. до н. э.



^ Рис. 5. Так выглядит «большой экран» Турнира



^ Рис. 6. Члены жюри первого Турнира: Алёна Иванова-Йохансон, Владимир Наседкин, Михаил Погарский

был признан лучшим исполнителем в Дельфах на Пифийских играх (586 г.), а трубачи Тимэос и Крат победили на Олимпийских играх, проходивших около 396 года до н. э.

ЕГ Кем или чем навеяно название «Линия Мысли»?

АЧ Это парафраз заглавия книги выдающегося финского архитекто-

ра, педагога и теоретика архитектуры Юхани Палласмаа «Мыслящая рука»: «...в напряженном процессе творчества рука часто берет на себя ведущую роль в первых попытках воображения выразить себя...

Рука – это не просто пусть верный, но все же пассивный исполнитель воли разума, она обладает своими собственными намерениями, значи-

ем и мастерством».

В китайской эстетике линия рассматривается как важнейший канал, через который выражает себя «одухотворенный ритм живого движения» – 气韵 «ци юн». «Только линия выражает Абсолют и чистую потенцию, из которой следует бесконечность творений». Проникая вглубь темы, переплавляя ее, рисующий доверяет руке течение своей мысли. Нам интересна и ценна способность к экспромту и к мгновенному анализу, рефлексия на поставленную задачу.

Турнир является куда более широким и объемным с точки зрения игрового начала и креатива участника, чем даже его умение хорошо рисовать.

ЕГ Почему темой первого Турнира был выбран «Автограф»?

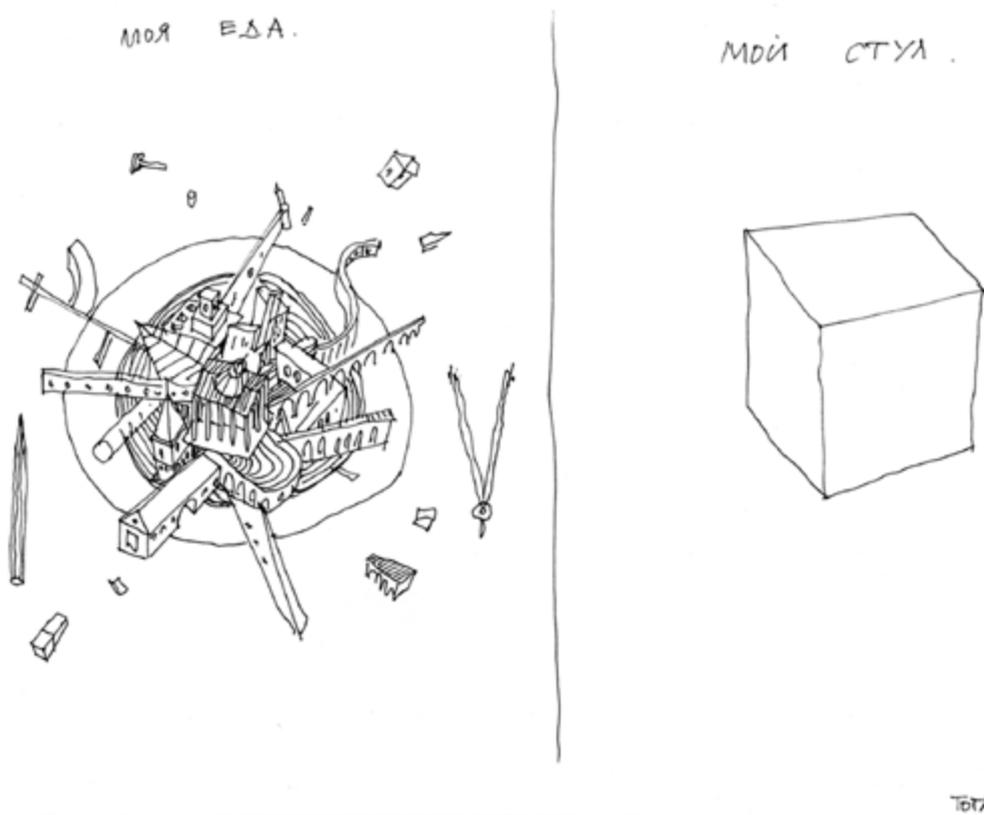
АЧ «Автограф» – это твоё интимное, в нём волей-неволей кристаллизуется кредо архитектора. Это может быть и свидетельством твоего пристрастия к разным культурным эпохам, стилям, мастерам...

Тотан Кузембаев своим рисунком попал в тему абсолютно точно, и единодушным решением жюри стал обладателем первого Стилоса, выразив простыми линиями то понимание архитектуры, которое соответствовало его восприятию и шло от его детства в бескрайней казахской степи, «под небом голубым».

ЕГ Скажите честно – «первый блин комом»?

АЧ Да еще каким драматичным! Во-первых, это был выходной день. Дирекция «Арх Москвы» другого

v Рис. 7. «Автограф» Тотана Кузембаева





^ Рис. 8. Архитектор Алексей Козырь



^ Рис. 9. Президент Фонда AVC Charity Foundation Майя Авеличева и Андрей Черников

дать нам не могла. Во-вторых, шел не просто дождь, а ливень. В-третьих, центр Москвы частично был перекрыт, и мы (организаторы) сами опоздали, а машина с аппаратурой так и вовсе заблудилась! Настроение у меня, да и всей команды, скажем так, более чем пасмурное. Все было на «живую нитку». Хорошо, что мы сначала проводили Турнир для учащихся детских архитектурных школ (два с половиной часа), а затем уже для архитекторов-профессионалов (три с половиной часа). Физически – это весьма непросто.

В «Первой части» по ходу придумывались короткие рассказы о графике, великих мастерах архитектуры и важности ручной архитектурной графики для будущих зодчих. Выручала пятилетняя юная художница Сашенька – дочка Майи Авеличевой, президента Фонда Андрея Чеглакова. Сашенька вдохновенно рисовала на тему, бегала мимо членов жюри и, в прямом смысле, сидела на шее у Михаила Погарского. Детский Турнир прошел замечательно: практически все родители были довольны. Наша команда рихтовала технику ведения и трансляцию. Так что к «взрослому» Турниру мы «наладились».

Когда в зале стали появляться участники Турнира – Михаил Хазанов, Николай Лызлов, Сергей Скуратов, Тотан Кузембаев, Владимир Кузьмин, Влад Савинкин, Алексей Бавыкин, Борис Воскобойников, Тимур Башкаев, Иоанн Зеленин, Михаил Филиппов... только тогда отлегло.

В середине Турнира появился, сверкая на лысине дождевыми каплями, блестящий архитектор, рисовальщик и художник, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков: «Старик, я четыре часа сквозь ливень ехал на машине из Переславля-Залесского, бросив внуков, ради твоего Турнира...»

ЕГ Расскажите о призе «Серебряный Стилос».

АЧ Стилос (др.-греч. στυλος) – это одновременно и архитектурная деталь – столб, колонна, – и инструмент для письма в виде остроконечного цилиндрического стержня (длиной 8–15 см и диаметром около 1 см) из кости, металла или другого твердого материала. Заостренный



v Рис. 10, 11. «Автограф» Николая Шумакова



^ Рис. 12. Дизайнер, писатель и культуролог Александр Коротич



^ Рис. 13. Победитель Турнира-2023 Марианна Антонова



^ Рис. 14. Победитель первого Турнира Тотан Кузембаев и Андрей Черников

конец стилоса использовался для нанесения (процарапывания) текста на табличках, покрытых воском. Противоположный конец делался уплощенным (в виде лопаточки), чтобы стирать написанное. То есть стилос использовали для черновых записей, заметок, мыслей, тезисов как ученики, так и мэтры – поэты, философы, ораторы. Гораций (поэт «золотого века» римской литературы, I век до н.э.) советовал другим поэтам «чаще переворачивать стилум» (*stylum vertere*), совершенствуя свое произведение.

В истории есть пример использования этого мирного инструмента и как орудия убийства: Юлий Цезарь скончался, получив 23 колотых ранения, нанесенных стилосами заговорщиков (на заседание римского сената вход с оружием был воспрещен). В средние века древний стилос продолжал трудиться на ниве образования. Название этого инструмента вызвало появление понятия «стиль», ставшее синонимом литературного слога.

Сам приз состоит из собственно Серебряного стилоса (дизайнерская отливка из серебра 925 пробы), вертикальной опоры с рельефным отображением логотипа Международного архитектурного фонда имени Якова Чернихова

(ICIF), подставки из нержавеющей сатинированной стали и стеклянной трубы-футляра из кварцевого стекла. На подставке нанесена гравировка «Турнир архитектурной графики «Линия Мысли»».

Когда на сцене зала Дома художников Тотан брал из моих рук коробку со Стилосом, он не удержался от вопроса: «Андрюха, а он и правда из серебра?» – «Тотан, как ты мог подумать, что Фонд Якова Чернихова может выдать муляж! 925 пробы!..» – «Ну да... Ты знаешь, мы, казахи, очень чувствительны к драгметаллам».

ЕГ Побеждают только прославленные архитекторы или бывают исключения? Кто победил в этом году?

АЧ Нет, конечно. В этом году обладателем «Серебряного стилоса» стала Марианна Антонова – молодой архитектор из Санкт-Петербурга, которая буквально «на перекладных», ночным «долгим» поездом (не было билетов на «Сапсан»), приехала из Петербурга в Москву и едва успела к началу. Марианна уже зарекомендовала себя на конкурсе АрхИГрафика; тем не менее, ее победа была неожиданной: ведь она «обошла» весьма именитых участников пятого Турнира.