

УДК 69.001.5

РУССКИЙ АВАНГАРД. ЗАРОЖДЕНИЕ. ИДЕИ. СОВРЕМЕННОСТЬ

Маркова М.А.¹

студент

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»*

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В данной статье описывается зарождение стиля «авангард» в России. В ходе работы были раскрыты основные принципы, цели и задачи авангарда. Был проведён анализ влияния на современную архитектуру, мышление, а также актуальность данного стиля в современности.

Ключевые слова: стиль, архитектура, влияние, взаимодействие, инструменты, композиция, модель, мышление, отличительность, представители, актуальность

RUSSIAN AVANTGARDE. BEGINNING. IDEAS. MODERNITY

Markova M.A.

student

*FSBEI HE «Saint Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design»*

St. Petersburg, Russia

Annotation

This article describes the origins of the “avant-garde” style in Russia. In the course of the work, the basic principles, goals and objectives of the avant-garde were revealed. An analysis was carried out of the influence on modern architecture, thinking, as well as the relevance of this style in modern times.

Keywords: style, architecture, influence, interaction, tools, composition, model, thinking, distinctiveness, representatives, relevance

Развитие данного направления в России началось в XX веке. Это был переломный момент в истории России во всех направления, так как происходила революция.

¹ Научный руководитель: к.э.н. С.А. Леонов

Тогда же были популярны несколько направлений в стиле, из которых начал зарождаться авангард. Рассмотрим их по порядку.

Кубофутуризм – направление в авангарде, которое соединило в себе идеи французских футуристов и итальянских кубистов. Первым упоминанием можно считать 1912 год. Тогда критик из Франции Марсель Буланже первый использовал этот термин в своей статье. В России развитию стиля способствовало объединение поэтов группы «Гилея» и художников группы «Союз Молодежи». Там же они и выпускали каталоги с информацией о стилях и новых направлениях, где данный термин использовал Малевич при описании своих работ. Если рассматривать сферу живописи, то здесь сочетаются противоположности: аналитика кубистов и динамика в пространстве и времени футуристов. Нет рамок, нет жестких линий. Есть динамика и подвижность форм в композиции работ. Яркими представителями можно считать Гончарову («Велосипедист») и Малевича («Утро после вьюги в деревне»). Русский кубофутуризм можно представить как экспериментальную площадку, потому что, как упоминалось ранее, нет жестких рамок и канонов. Художники и архитекторы были свободны в своих идеях. Мир представляется раздробленным на кусочки и отдельные элементы, словно разобранный конструктор, собирающийся в причудливые и нарочито выразительные формы. Такие яркие проявления творчества помогали отразить внутренние чувства, психические процессы и мироощущение творцов [1].

Следующий доавангардный стиль, продолжающий кубофутуризм – алогизм. Он выражается полной бессвязности и не сочетаемости стилей и форм, что впоследствии привело к новому беспредметному языку в творчестве художников. Но вместе с тем появляется более серьезное отношение к искусству: изучаются цвета, плоскости, фигуры, линии и их соотношение друг с другом. Все это помогает выйти на новый уровень творчества и быть совершенно оригинальным от традиций. Малевич одним

Дневник науки | www.dnevnika.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

из первых обозначил этот термин. В один из дней в 1914 году он прогуливался по Кузнецкому мосту с деревянной красной ложкой в пиджаке. Дело в том, что мост был местом традиционных прогулок буржуазии, и это действие являлось своеобразным протестом против скудной логики обывателя. Если рассматривать данный стиль на примере картин, то одно из самых ярких можно считать «Корова и скрипка» Малевича. Здесь пространство похоже на сон, игра масштаба и форм, которые не подчиняются зрительному восприятию в реальности. Здесь ищется связь между бессознательным в психике и предметами в реальном мире. Можно назвать это причинно-следственной связью, в каком-то роде. Данный стиль будет понятен лишь созерцательным личностям, готовым обратиться не только к образам на картине, но и к собственным чувствам [2].

Следующий этап формирования авангарда – супрематизм. Основоположником этого направления также считается К. Малевич. В 1913 году Михаил Матюшин ставил оперу «Победа над солнцем», которая, кстати, построена на принципах алогизма, к которой ему нужны были эскизы. Для второго действия художник придумал беспредметную композицию: на ней несутся геометрические фигуры из бездны. Сам термин означает «совершенный» (от лат. *Supremus*). Малевич считал, что супрематизм заменит искусство, что за этим стилем будущее. В супрематизме акцент делался на цвет и геометрию форм: линия, причем прямая, квадрат, круг, прямоугольник. Фигуры собираются в различные композиции и при этом, они находятся в абстрактном пространстве, что дает волю зрителю самому дополнить произведение. Цвет, можно сказать, самый главный элемент супрематизма. Он не должен был вызывать никакую ассоциацию с реальностью и привычными предметами. Это продолжает идею кубофутуризма об обращении к бессознательному и к психике человека. Малевич считал, что когда человек перестанет обращаться к привычным предметам, только тогда он увидит истинную сущность и ценность

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

искусства. Тогда он обратится к бессознательным образам и к своим глубинным ощущениям [3].

Следующим стилем, входящим в авангард можно считать абстракционизм. Здесь не учитываются реальные предметы или их объяснение, главное – внутренний мир и ощущения, игра формами и цветами. На возникновение стиля повлияли дореволюционные настроения общества – народу хотелось чего-то нового и интересного, все устали от скучной обыденности. Второй причиной можно считать расслоение стилей и отталкивание от традиционных идей кубизма и футуризма – отрицание изобразительности. Начало стиля – 1910-й год, когда Василий Кандинский написал первую картину в этом направлении. Картина выполнена в технике акварель. Казимир Малевич создал же технику абстрактности вообще беспредметной – супрематизм [4].

Стиль делится на несколько видов:

- первый – геометрия и абстракция, четкость, очерченные фигуры
- второй – лирический, где формы свободные, плавные и перетекающие
- третий – минимализм, никаких отсылок к реальности, объектам, формам
- четвертый – экспрессия, где главным считался динамизм, движение вкупе с эмоциями. Оттенки и формы – не главное.

В целом художники отказались от рамок, ограничений и правил, это один из самых свободных в самовыражении стилей.

В 40-х годах Нью-Йорк стал новой столицей для этого направления. Сюда приезжали самые разные представители и обживались, находя себя здесь комфортно. В 70-е появляются оптические иллюзии, воспринимаются плоские объекты и объекты пространства. Дальнейшее развитие сменилось направление Нового искусства, появившегося после кризиса.

Лучизм – следующее в развитии направление авангарда. Больше всего оно проявлялось в живописи. Михаил Ларионов – русский художник и создатель направления. Он считал, что если цвета – это отражение лучей, то правильным будет уделить внимание именно им. На выставке Московского общества свободной эстетики мы можем заметить картину «Стекло». Это считается первой работой художника и первой работой в этом направлении в России [5].

Отличительные особенности этого стиля – отталкиваемся от предметов, но добавляем чувства, эмоции, наше отражение. Подвид этого направления – реалистический лучизм, где художник отталкивается от предмета. Художники признавали все смежные стили (кубизм, футуризм) и считали, что лучизм – это объединение этих стилей и их высшая точка развития. Лучи ощущаются художником, они эмоциональны, можно даже сказать, предметны и осязаемы. Кратко можно заключить, что этот стиль, это соединение структуры кубизма и эмоциональности импрессионизма.

На пике развития авангарда появляется один из самых масштабных и отличительных, но при этом, включающий в себя принципы предыдущих стилей авангарда направлений – конструктивизм. Это направление оказало значительное влияние на развитие стилей, и его мы рассмотрим подробнее. Он затронул все области искусства, начиная от живописи и заканчивая архитектурой. Преимущественно развивался в Союзе Советских Социалистических Республик, начиная с 1920-х годов. Основой послужил Интернациональный графический стиль и Швейцарская школа авангарда. Его характеристиками можно считать геометрию, лаконичность, строгость форм, а также монолитность внешнего образа. Появлению стиля способствовала Октябрьская революция 1917 года. Конечно, некоторые отголоски этого стиля еще до его рождения, мы можем увидеть в архитектуре, например в Эйфелевой башне. В ней используется открытая каркасная структура, что послужило основой для интернационального стиля

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

и конструктивизма. Здесь начинают работать принципы СССР: отказ от искусства ради искусства, поиск нового и служение производству. Много, кто представлял этот стиль, придерживались идеологии утилитаризма – искусства на производстве. Целью было осознанное творение полезных вещей, что способствует гармонии человека и его комфортной жизни в удобном городе [5].

Рассмотрим архитектуру конструктивизма. Здесь главное – монументализм. После гражданской войны была поставлена цель – восстановить город. Начались масштабные архитектурные конкурсы, где образовалось два объединения – АСНОВА (Ассоциация новых архитекторов), в которое входили рационалисты и ОСА (Объединение современных архитекторов), в которое входили конструктивисты. Главное различие этих объединений – восприятие человеком архитектурных сооружений: для конструктивистов важным было функция здания, определяющая конструкцию, а для рационалистов главным были психологический аспект восприятия.

Если поделить конструктивизм на временные отрезки, то в раннем отрезке на стиль повлияли братья архитекторы – Леонид, Виктор и Александр Веснины. У них уже имелся опыт проектирования, и они добавили лаконичность в пролетариат в архитектуре. Их соратником был Моисей Гинзбург. По его мнению все стили соответствуют своей эпохе, и появление конструктивизма в их время – закономерность. Как раз таки их тандем и образовал ОСА. С 1926 они начинают выпускать журнал «Современная архитектура» [5].

Расцветом же этого стиля считается борьба конструктива за четкость против стилизации. Архитекторы использовали функциональность, анализ, что рассматривало художественную и утилитарную функцию в совокупности (форма соответствует функции). Архитекторы начинают обращать внимание на идеи Ле Корбюзье, что привлекает самого автора и он приезжает

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

пообщаться с лидерами ОСА. Самыми распространенными зданиями, воплощающими в себе идеи этого направления можно считать клубы и дома культуры. Здесь использовались 5 принципов Ле Корбюзье: опоры-столбы вместо стен, свобода планировки, свобода оформления фасада, длинные окна и плоская крыша (примером может служить Дворец культуры Зил). Воплощение функционализма – дома-коммуны (принцип Ле Корбюзье: «дом – машина для жилья»). Например общежитие-коммуна Текстильного института обобщает быт, делает строгий распорядок дня. Такой вариант предложили сами студенты. Все было продумано до мелочей: движение потоков людей, функционализм, масштабы, время, затрачиваемое на использование помещений. Одним из ярких примеров утопических и до сих пор выгладивших современно проектов, можно считать Ивана Леонидова.

Отдельный подвид направления и экспериментальных идей может считаться город Иваново - здесь были богатые революционные традиции ткачей. Главная отличительная из особых черт – множество керамического нештукатуренного кирпича.

Конструктивизм в дизайне и фотографии также следует взять во внимание. Этот стиль прочно вошел не только в архитектуру, но и в остальные области искусства. Если выделять детали фото – это геометрическая композиция, самые необычные ракурсы и сильно выделяющаяся перспектива. В дизайне применялся фотомонтаж – вырезки, склеенные на плакате, составлялись в геометричную композицию. Все это было эстетично, сочетаемо и выразительно. Главными цветами считались: белые, черные, серые, красные, желтые, синие.

Кратко пройдясь по остальным областям искусства также заметно влияние:

- Мода – прямые и геометричные фасоны, что в последствие приведет к тенденции минимализма

- Литература – создание «Литературного центра конструктивистов»
- Музыка – образы завода и фабрики, поэзия, звуки машин и станков. Мосолов наиболее значимая фигура, написанный им «Завод» стал символом конструктивизма в России. В целом характерны резкие звуки, скрежет с имитацией работы машин, внезапность композиции.

Закат конструктивизма был обоснован сменой власти СССР в 1930-годах. Партия Большевиков решила перестроить литературно-художественные организации и ликвидировать свободные объединения. На смену создается государственный «Союз советских архитекторов». Теперь все проекты и идеи контролируются властью, во избежание самостоятельности. Выпускается журнал «Архитектура СССР» - официальный орган СССР. Все яркие и самобытные идеи, противоречащие политике власти, подвергаются критике и запретам.

Описав все стили, предшествующие авангарду и являющиеся его частью, рассмотрим непосредственно сам авангард. Его главная идея – отказ от обычности, от классики, создание нестандартности формы и решений. Отличительные черты:

- Контраст – несовместимые или противоположные приемы. Например, в архитектуре это сочетание мягких линий, округлостей и плавности вместе с острыми и четкими, жесткими формами. В интерьере это может быть сочетание несовместимых фактур и материалов (на первый взгляд), при детальном рассмотрении и при условии грамотного подбора можно осознать их органичное взаимодействие.
- Необычные решения при сопряжении объема и плоскости. Например вместо классического и гармоничного здания, в нем

появляются несуразные формы, разные размеры, разный масштаб и не соотношение, асимметрия.

В целом стиль не нашел понимания у советского государства, ведь идеи были слишком яркими, нонконформистскими, можно даже сказать опасными для правительства. Художники и архитекторы поддерживали новые идеи, выступали за изменения и новый строй. Это искусство о поиске нового и самовыражении. Как упоминалось ранее, в 30-е годы начались массовые запреты и гонения, где авангард попал под угрозу. Этапом нового развития можно считать «оттепель», где стиль обновляется и называется новым именем «советский нонконформизм». Он продолжает основные идеи авангарда, но при этом дополняет новыми правилами в соответствии с нравами тех годов. Например, внимание уделяется более глубокому поиску, глубинности чувств, разговор художника с собой [6].

Среди советских архитекторов важно выделить 3 представителя:

Моисей Гинзбург – его идеи во многом определили облик городов XX века. Его стремление к искусству проявлялось с детства, он брал уроки, занимался творчеством, зарисовывал архитектуру. После обучения в Европе архитектор вернулся в Москву, где начал преподавать в ВХУТЕМАСЕ. Тогда преподавание можно было назвать наставничеством. Это комплекс мероприятий и действий, помогающие организовать взаимоотношения наставника и обучающегося и развить его личность, профессионализм [7].

В времена борьбы искусства с цензурой передача знаний особенно важна. В самом же ВХУТЕМАСЕ была выстроена система подготовки специалистов на всех уровнях образования, с ресурсным обеспечением студентов и четкой структурой, что является важным аспектом в подготовке грамотных специалистов [8].

Он написал книгу «Ритм в архитектуре», которая послужила ориентиром для архитектурных методов того времени. Одним из главных его произведений стал дом Наркомфина. Он сочетал в себе дом-коммуна и Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

многоквартирный дом, где квартира была ячейкой. За ячейкой в здании находились все нужды по замыслу архитектора: ясли, столовая, библиотека, физкультурный зал. В 1933 году вместе с братьями Весниными архитектор разработал проект дома советских организаций (Днепропетровск). Здесь был и конструктив, и сложная объемно-пространственная композиция, что уже противоречило идеям того времени. А типовое сборное жилье появилось благодаря его проекту «Зеленый город» вместе с архитектором Барщем. Его идеи были не только индустриальны, но и поддерживали зеленые зоны в городах, отделяя тем самым промышленность от жилых зон [9].

Следующей важной фигурой в авангарде стал Константин Мельников и его главная работа – «Дом будущего». Архитектор отучился в Московском училище. Он мечтал застроить места его детства и жизни необычными зданиями. В своей профессии он ориентировался на Владимира Татлина (Башня III Интернационала). С этого проекта архитектор позаимствовал идею вращающихся этажей для конкурса «Ленинградской правды». Мельников умел обращаться с формами и масштабами: различные помещения воспринимались совсем в других размерах. Конкурс поразил участников и архитектору был выделен участок в центре Москвы для строительства собственного жилья. Дом представляет из себя сдвоенный цилиндр, выложенный кирпичом в сотовидную форму. Он строг снаружи, но уютен внутри. Здание напоминает футуристичный стиль и удивляет многих прохожих. Он олицетворяет труженика-архитектора, работающего в своем улье. Такой вариант строения равномерно распределяет нагрузку, что позволяет отказаться от несущих конструкций. По размеру комнаты были одинаковыми, но из-за разного размера окон получилось создать визуально отличающиеся по масштабу помещения. Снаружи дом выглядел минималистично, а внутри был наполнен различными предметами и мебелью, сочетающейся с несколькими стилями [10].

Заключительной из трех главных фигур являются братья Веснины – Леонид, Виктор и Александр. Все трое пошли по пути живописи и архитектуры и обучались в художественных академиях. Благодаря участию в творческих конкурсах они сумели заработать себе репутацию. В 1923 году их совместным проектом стал Дворец труда – железобетонное здание, минималистичное и с новым пространственным решением. В процессе создания тало ясно, что старые методы проектирования не подходят для архитектуры, что стало новым этапом в этой сфере жизни СССР. В целом архитекторы пользовались методом функционального проектирования, включая научный анализ особенностей зданий, их композиции. Они поддерживали идею самостоятельной системы микрорайонов в городах [11].

Характерный для нонконформизма концептуализм дал отпор пропагандистскому искусству тех времен. Здесь была смысловая нагрузка, слова, образность. Соцреализм оставался единственным официальным советским искусством, что усложняло задачу донесения своих идей художниками. Дальнейшее развитие при Хрущеве было достаточно противоречивым, в особенности, когда он посетил выставку нонконформистов. Выставка не понравилась правителю, но факт посещения был значимым для художественного сообщества. При Хрущеве давление на авангард усилилось, но и был пик его развития. А концом эпохи можно считать в период «оттепели» продажу картин Брускина на аукционе 1988 в Москве.

В современности авангард во многом повлиял на мировоззрение творческих личностей. Это коснулось всех видов творчества. Главное отличие русских авангардистов в том, что они старались изменить мир, а не решить отдельные проблемы. Он научил обращаться к своим чувствам, эмоциям, глубине мыслей. Раскрыл самые необычные представления художников о мире и помог не бояться выражать себя самыми различными способами: будь это луч, квадраты, бессвязные на первый взгляд формы или

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

цветовые пятна. В архитектуре появился конструктивный подход, функциональность, научность, композиционность зданий. Внимание уделялось не только внешнему облику, но и рациональному использованию пространства, что отразилось на современной планировке. Помимо общих принципов авангарда в современной архитектуре, можно увидеть и чистое проявление этого стиля: Культурный центр (Франция), жилой комплекс «Айсберг» (Дания), Театр – галерея (Соуэто) [12].

Таким образом можно отметить огромный вклад авангарда в современность и общие принципы мышления в искусстве нашего времени. Стилль является актуальным по сей день, так как его новаторские приемы для того времени смело можно применить в новом строительстве.

Библиографический список:

1. Кубофутуризм [Электронный источник] – Режим доступа - <https://rusavangard.ru/online/history/kubofuturizm/> (дата обращения 26.09.2023)
2. Русский авангард. Алогизм [Электронный источник] – Режим доступа - <https://arzamas.academy/materials/548#:~:text=Алогизм был для авангардистов ступенью%2Сбыть зависимыми от традиционных жанров> (дата обращения 26.09.2023)
3. Супрематизм [Электронный источник] – Режим доступа - <https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/suprematism/> (дата обращения 26.09.2023)
4. Абстракционизм [Электронный источник] – Режим доступа - <https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/abstrakcionizm-perevyornutaya-kartina-kak-predtecha-novogo-stilya> (дата обращения 26.09.2023)
5. Лучизм [Электронный источник] – Режим доступа - <https://artchive.ru/encyclopedia/835%7ERayonism> (дата обращения 26.09.2023)
6. Конструктивизм [Электронный источник] – Режим доступа - [https://ru.wikipedia.org/wiki/Конструктивизм_\(искусство\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Конструктивизм_(искусство)) (дата обращения 26.09.2023)

7. Развитие инновационных форм наставничества в современной педагогической деятельности / С. Ю. Бакулина, Н. Н. Кислова, С. А. Леонов, Н. В. Майорова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2023. – Т. 25, № 89. – С. 3-11. – DOI 10.37313/2413-9645-2023-25-89-3-11.

8. Леонов, С. А. Значение ресурсного обеспечения образовательной деятельности в многоуровневой подготовке кадров для легкой промышленности / С. А. Леонов, О. М. Буранок // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. – 2023. – Т. 25, № 90. – С. 24-31. – DOI 10.37313/2413-9645-2023-25-90-24-31.

9. Моисей Гинзбург [Электронный источник] – Режим доступа - <https://www.culture.ru/persons/8432/moisei-ginzburg> (дата обращения 27.09.2023)

10. Константин Мельников [Электронный источник] – Режим доступа - <https://www.vokrugsveta.ru/articles/chelovek-iz-bashni-konstantin-melnikov-i-ego-dom-budushego-id827095/> (дата обращения 27.09.2023)

11. ВЕСНИНЫ [Электронный источник] – Режим доступа - <https://rusavangard.ru/online/biographies/vesniny/> (дата обращения 27.09.2023)

12. Авангард в архитектуре [Электронный источник] – Режим доступа - [https://www.archidizain.ru/2014/08/blog-post.html#:~:text=Авангард считается ярким%20нетрадиционным и%20поиски новых форм и конструкций](https://www.archidizain.ru/2014/08/blog-post.html#:~:text=Авангард%20считается ярким%20нетрадиционным и%20поиски новых форм и конструкций) (дата обращения 27.09.2023)

Оригинальность 88%