

УДК 7.038.11

СОВЕТСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ КАК РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Е.Ш. БАДЗГАРАДЗЕ, Н.В. КОЖИНА

Донской государственный технический университет,
344002, Ростов-на-Дону, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена одной из важнейших тем в искусстве, связанных с направлением конструктивизм. Актуальность работы обусловлена тем, что до настоящего времени принципы конструктивизма не потеряли своего значения, а концепции направления стали мощным катализатором для возникновения новых стилей и течений искусства в XX веке, существенно повлияв на изменение художественных и идейных принципов социума. На основе систематизации разрозненного материала в исследовании представлен обзорно-аналитический экскурс становления и развития конструктивизма. В задачи входило рассмотрение генезиса и хронологических этапов направления, изучение сущности, стиливых признаков и идейных концепций конструктивизма и его влияния на мировое искусство; обзор сфер творчества, художественных приемов и идейных черт движения; анализ деятельности художников, архитекторов, дизайнеров, внёсших вклад в развитие конструктивизма.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: революция, художественное направление, конструктивизм, конструкция, ВХУТЕМАС, функциональность.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

SOVIET CONSTRUCTIVISM AS REVOLUTIONARY ART OF THE 20TH CENTURY (HISTORIOGRAPHIC ASPECT)

E.SH. BADZGARADZE, N.V. KOZHINA

Don State Technical University, Rostov-on-Don, 344002,
Russian Federation

ABSTRACT. This article is devoted to one of the most important topics in art related to the direction of constructivism. The relevance of the work is due to the fact that until now the principles of constructivism have not lost their significance, and the concepts of direction have become a powerful catalyst for the emergence of new styles and trends of art in the 20th century, significantly affecting the change in the artistic and ideological principles of society. The tasks included considering the genesis and chronological stages of direction, studying the essence, style features and ideological concepts of constructivism and its influence on world art; an overview of the spheres of creativity, artistic techniques and ideological features of the movement; analysis of the activities of artists, architects, designers who contributed to the development of constructivism. Based on the systematization of disparate material, the study presents an overview and analytical excursion of the formation and development of constructivism.

KEYWORDS: revolution, artistic direction, constructivism, design, VKHUTEMAS, functionality.

LICT OF INTERESTS. The authors declare the absence of conflict of interests.

Как известно, конструктивизм зародился в 1914–1915 годах как направление русского авангарда. Термин «конструктивизм» произошёл от латинского *constructio*, что в переводе трактуется как структура, построение. Художественное направление охватило все сферы творческой деятельности: архитектуру, дизайн, изобразительное и прикладное искусство, литературу, полиграфию, фотографию, театральное искусство, кино и музыку [5].

Возникновение, формирование и стремительное развитие нового движения в русском искусстве значительно изменило художественные ориентиры общества. Активная деятельность советских авангардистов способствовала революционному обновлению форм творчества. Модель художественной деятельности, социальное значение, средства и задачи модифицировались в связи с изменением технических ресурсов, экономических, общественных и политических систем, а также условий организации социальных отношений.

Теме русского революционного искусства посвящён ряд научных работ, охватывающих разные объекты исследования: обоснование идейных черт и стилистических особенностей, каталогизацию икон конструктивизма, анализ личного творческого пути, конкретных произведений и сюжетов. В трудах изложена теория производственного искусства, основанная на принципах функциональности и выразительности объекта, удобного для массового производства.

Начало эпохи конструктивизма ознаменовывается трудами русского художника Алексея Гана. Он в 1922 году написал манифест «Конструктивизм», который начинался словами: «Мы объявляем непримиримую войну искусству!» [2, с. 21]. Тем не менее, русская революция произошла намного раньше, в 1917 году, когда страна находилась в процессе освобождения от натисков правящей элиты. В этот период государству предстояло совершить революцию в культурной жизни, поставить искусство на службу новому, коммунистическому обществу. А. Ган в своих трудах отразил главные задачи, которые ставили перед собой приверженцы конструктивизма. Первая идея заключалась в по-

иске коммунистического выражения материальных сооружений, то есть в создании научной основы для подхода к строительству, отвечающего требованиям коммунистической культуры. Вторая задача состояла в научном обосновании подходов к организации и закреплению массовых трудовых процессов, движений в общественном производстве [там же, с. 53].

Широкую панораму развития советского искусства демонстрирует Борис Арватов – известный теоретик конструктивизма. В своей работе «Искусство и производство», опубликованной в 1926 году, исследователь указывает на то, что зарождение конструктивистского движения связано с тремя процессами. Во-первых, с технической революцией – в этот период страна восстанавливалась после переворота и гражданской войны; в городах стремительно налаживалась промышленность. Вследствие этого широкое распространение получило массовое производство, что привело к типизации и упрощению продуктов. Данные причины повлияли на революцию в формате материальной жизни и проложили путь для дальнейшего построения нового стиля. Во-вторых, произошла революция внутри искусства, завершившаяся переходом художников от изображения к конструкциям. У деятелей появились новые формы и средства выражения, обновились источники вдохновения, предметы искусства создавались не из выразительного импульса, а из функциональных потребностей. В-третьих, состоялась социальная революция, поставившая перед обществом проблему целостной организации жизни. Обострённые формы классовой борьбы, отчаянная нищета и ужасные условия физического труда повлияли на формирование искусства для масс. Необходимо было отказаться от сложных выразительных приёмов, прийти к упрощению и стандартизации предметов искусства [1, с. 87–88].

В своих трудах Б. Арватов также заявил о том, что развитие и распространение современного искусства напрямую связано с именами трех художников-новаторов: Поля Сезанна, Пабло Пикассо и Владимиром Татлином [1, с. 70]. В России родоначальником направления конструктивизм стал

русский художник, график и дизайнер В. Татлин. По мнению многих исследователей, на революционные идеи художника оказало влияние посещение Парижа и встреча с знаменитым Пабло Пикассо. Во Франции Татлин обратил внимание на эксперименты Пикассо с формой в кубических коллажах, вместе с трёхмерными конструкциями и серией натюрмортов из подручных материалов. Восхищение нестандартными приёмами побудило Владимира Татлина исследовать новый подход в своём творчестве. Художник отошёл от традиционных принципов живописи и скульптуры в 1914–1915 годах, в это время он изобрёл принцип «материального подбора», основанный на сборке композиции из разнородных элементов и материалов. Данная техника совершенно самобытна, с её помощью художники акцентируют внимание на новых структурных и пространственных характеристиках произведений [7, с. 26].

А. Веснин, Л. Попова, А. Родченко также внесли значительный вклад в развитие конструктивизма. Они создали абстрактные произведения живописи и графики, а работы были названы «конструкциями». В живописи объекты расщеплялись и заменялись комбинациями геометрических фигур, плоскостей, линий, точек, цветов и текстур. Важно отметить, что впервые художественное направление «конструктивизм» было представлено в 1921 году на Второй выставке ОБМОХУ (Общество молодых художников) и на выставке под названием «5х5=25». Работы, презентованные на культурных мероприятиях, объединял принцип инженерии. Вследствие выставки «5х5=25» Веснин, Попова, Родченко, Степанова и Экстер объявили об окончании лабораторного этапа и переходе к утилитарному творчеству [4, с. 65–66].

Русский конструктивизм как направление в архитектуре, дизайне мебели, интерьера, а также текстиля и одежды был представлен на Международной выставке декоративных искусств и художественной промышленности в Париже в 1925 году. Выставочный павильон для мероприятия был построен по задумке К. Мельниковой. Стоит отметить, что на культурном событии занял особое место проект А. Родченко «Рабочий клуб» (многофункциональное помещение с трансформирующим оборудованием). Объект дизайнера стал наиболее полным выражением конструктивистской методологии. Также на мероприятии был

презентован текстиль на основе геометризованных рисунков Л. Поповой и В. Степановой. Не остались без внимания и их модели одежды, определившие первую современную моду, основанную на принципах графического минимализма [5].

Для конструктивистов в первую очередь были важны любые акции, направленные на укрепление её позиций на международной арене. Крупнейшим событием в культурной жизни России и Западной Европы стала Первая русская художественная выставка, прошедшая в 1922 году в Берлине. Заявленная цель выставки состояла в том, чтобы показать полную историю развития русского искусства в период войны и революции. Культурное событие сыграло, несомненно, определяющую роль в дальнейшем развитии новейшего европейского искусства. В выставке участвовали практически все представители авангардистских движений Советского Союза, 157 художников презентовали 704 произведения. Работы Родченко, Лисицкого, Татлина, Альтмана, Габо и других конструктивистов оказались в эпицентре внимания немецких критиков. Публику вдохновила идея художников непосредственного формирования самой жизни. Критики отметили успех и «агитационное значение выставки», выделили принципы механизации творчества [6, с. 37–38].

Необходимо подчеркнуть, что главным результатом деятельности конструктивистов стало формирование в 1923 году группы теоретиков и художников, известной под названием ЛЕФ (Левый фронт искусств). В основе этого объединения стояло решение научной и практической проблемы производственного искусства. По мнению конструктивистов, творчество должно быть от начала до конца утилитарным. Органическая связь искусства с производством материальных ценностей являлась практической программой ЛЕФа. Прежде всего участники группы отвергали кустарно-ремесленное и декоративно-прикладное искусство, также они отказывались от всех видов стилизации. Цель конструктивистов заключалась в превращении искусства в строительство материальной культуры общества в тесном контакте с инженерией [1, с. 88–90].

Важным событием в истории советского творчества также стала перестройка художественного образования. В 1920 году распался Институт художественной культуры, когда-то объединявший все ле-

вые течения в изобразительном искусстве (авангард и др.). Через некоторое время учебное заведение начало действовать под флагом производственного искусства. Институт художественной культуры (ИНХУК) стал научным центром конструктивизма. Под руководством В. Кандинского в учебном заведении исследовались вопросы синтеза искусств, закономерностей оптического восприятия цвета, ритма и форм. Именно в программах Первой рабочей группы конструктивистов ИНХУКа (А. Родченко, А. Гана и В. Степановой) в 1920 году впервые было указано понятие «конструктивизм» [4, с. 64].

В 1918 году Училище живописи, ваяния и зодчества (школа станкового искусства) и Строгановское училище (школа производственного искусства) были преобразованы в Первые и Вторые мастерские. В 1920 году путём их слияния появились единые Высшие художественно-технические мастерские – ВХУТЕМАС. Профессорами учебного заведения стали члены рабочей группы ИНХУКа. Среди выдающихся педагогов, повлиявших на развитие конструктивизма, следует выделить А. Родченко, Л. Лисицкого, В. Татлина, В. Мухину, В. Кандинского, Н. Удальцову, а также П. Кончаловского, А. Щусева, К. Мельникова, А. Веснина, Н. Ладовского, В. Степанову и Л. Попову. Таким образом, ВХУТЕМАС объединил профессоров с разными взглядами и подходами к искусству: представители авангардизма, конструктивизма и рационализма начали работать вместе, подготавливая творческие кадры [5].

В мастерских располагалось восемь факультетов: архитектурный, деревообделочный, керамический, живописный, металлообрабатывающий, полиграфический, скульптурный и текстильный. Главная идея ВХУТЕМАСа заключалась в использовании практических методов конструирования функциональных продуктов для массового производства. Формальная композиционная и техническая изобретательность особенно ценилась в проектах. Предметная среда являлась средством формирования социального образа жизни, а искусство – инструментом агитации и нового жизненного порядка [4, с. 57].

Отдельного внимания заслуживает вопрос, как художественное направление повлияло на мировое искусство. Конструктивизм получил популярность на Западе благодаря Лисицкому и Эренбургу. С их помощью в 1922 году в берлинском журнале «Вещь»

появился термин «конструктивизм», что дало толчок развитию направления в мировом масштабе. Затем катализатором распространения конструктивизма стал Международный конгресс прогрессивных художников в Дюссельдорфе в 1922 году, организованный Т. Дусбургом, Г. Рихтером и Э. Лисицким [5].

Тем временем в школе Баухауз начали преподавать художники-конструктивисты, среди которых был В. Кандинский. В учебном центре он продвигал идеи русского движения, экспериментировал с геометрическими формами абстракции, в работах художника доминировали такие элементы как круг, треугольник, линия и цвет. Вместе с Кандинским дизайнеры Баухауза создавали пропагандистские плакаты, после оказавшие влияние на стиль De Stijl («Де Стейл»). Голландское движение De Stijl также стало заложником идей конструктивизма. Практики творческого объединения находились под сильным влиянием конструктивистских работ – архитектуры и градостроительства, в которых преобладали строгие формы прямых углов и пересекающиеся линии, усиленные смелым цветом. Участники голландского движения Х. Рихтер и Т. Дусбург были убеждены в том, что конструктивизм является символом современной эпохи [9].

После Первой мировой войны в 1948 году была сформирована группа CoBrA, она заняла доминирующие позиции в мире искусства. Участники коллектива приняли простую хроматичную палитру, геометрическую абстракцию, а также рассматривали искусство как объективный продукт его материальных составных частей.

Затем, в 1957 году было образовано современное направление Zero в Дюссельдорфе. Этот свободный коллектив международных художников создал искусство, которое требовало простых форм, цветов и повседневных материалов. Художники Zero, включая Кляйна, Фонтану и Тинга, сотворили кинетическое искусство, используя свет, пространство и движение.

Голландские художники группы Null, в том числе Армандо, Фрис и Шунховен, нашли много общего с дюссельдорфской группой Zero. Они стремились наполнить окрашенные поверхности ощущением света и движения. Также их работам была характерна монохромная палитра, повторение, серийность и сетчатые формы. Важную роль в современном коммерческом успехе многих голландских конструктивистов

и геометрических художников в 1960–1970-х годах сыграла амстердамская галерея Swart, основанная в 1964 году. В отличие от группы Zero, которая часто использовала старые переработанные материалы, это объединение художников искало инновационные методы создания искусства [8].

Несмотря на то, что конструктивизм как историческое движение просуществовал до 1930-х годов, его влияние на искусство XX века можно увидеть не только в таких движениях, как, например, бразильский неоконструктивизм, но и в минимализме, который стремился ещё больше свести форму к наиболее важным её элементам.

Для ясного понимания специфики конструктивизма важно проанализировать его формальный и художественный язык. Так, для направления характерно: вычленение каркаса и жёсткой геометрической структуры, преобладание линейных форм, использование нескольких приёмов симметрии. Конструктивизм отличается неизменной гаммой, ему свойственны следующие цвета: чёрный, красный, белый, синий и жёлтый.

Рассматриваемое художественное направление подразделяли на неутилитарное и прикладное. Первое сравнивается с геометрической абстракцией, здесь необходимо определить базовую структуру объекта и переместить её на плоскость. Прикладной конструктивизм, наоборот, утилитарен, все конструкции в нём подчинены определённой цели – быть функциональными и нужными в использовании.

Наиболее ярко движение проявило себя в дизайне и архитектуре, где характерно использование прямоугольных каркасов, технических деталей, а также разделение форм. В графическом искусстве применялась геометрическая структура страницы, построение композиции по модульной сетке, а также элементы наборной графики (шрифты, акциденции, линейки). В искусстве фотографии композиция трансформировалась, кадр намеренно создавался в нестандартных ракурсах, где объекты значительно сокращены в пространстве [5].

Основы раннего архитектурного конструктивизма были заложены в начале 1923 года Весниными в конкурсном проекте Дворца Труда в Москве. Этот и ещё пять веснинских проектов, созданных в 1924–1925 гг. («Ленинградская правда», «Аркос», телеграф, ангар для самолётов и универмаг),

оказали решающее влияние на стилистику направления, формирование художественно-композиционной системы архитектурного конструктивизма.

В разработку архитектурно-теоретической концепции большой вклад внёс М. Гинзбург. В серии статей в журнале «Современная архитектура» он описал функциональный метод архитектурного конструктивизма. В его основу были положены следующие условия: учёт требований функционального процесса, разработка рациональной планировки и оборудования зданий, внедрение в архитектуру новейших научно-технических достижений. Также все идеи архитекторов-конструктивистов были пронизаны стремлением создать новые социальные типы зданий. Во второй половине 1920-х годов сторонники Весниных и Гинзбурга (А. Буров, Г. Вегман, И. Голосов и др.) создали творческую организацию – Объединение современных архитекторов (ОСА), а с 1926 года издавали свой журнал – «Современная архитектура» («СА»). В это время в конструктивизме произошло переустройство, обозначились новые средства и приёмы формообразования. Импульс стилеобразующим и формообразующим процессам в рамках конструктивизма дали проекты И.И. Леонидова. Направлению была свойственна сложная планировка, определение структурной основы здания и функциональный подход к планированию и зонированию помещений. Архитекторы разработали совершенно новые типы сооружений: промышленные здания, рабочие клубы, фабрики-кухни, ведомственные дома-коммуны [3, с. 109].

Работы дизайнеров-конструктивистов тоже отличались новаторством. Нестандартные произведения были созданы А. Родченко, Г. Ключисом, Л. Поповой, В. Степановой и другими художниками и графиками. Они проектировали книжные киоски, данные конструкции были многофункциональными, часто разборными (Родченко, Лавинский, Ган). При создании обложек и плакатов дизайнеры максимально заполняли пространство брусковыми и акцидентными шрифтами, использовали принцип фотомонтажей и фотосъёмок, акцентирующих внимание. Главные задачи плаката заключались в информировании, просвещении, агитации, а также в революционном изменении мышления. Яркая реклама товаров и незабываемые киноафиши Стейнбергов, Прусаковской, Семёновой изменили облик Москвы.

Группа художников-конструктивистов работала над рекламой Моссельпрома, ГУМА, Резинотреста, Мосполиграфа и других государственных фирм, тексты которых были написаны В. Маяковским [4].

Подводя некоторые итоги, подчеркнём, что конструктивизм заложил концептуальный пласт для модификации современного искусства. Мировое влияние конструктивистского движения можно заметить в разных стилях, направлениях и течениях.

Главная концепция конструктивизма заключалась в интерпретации художественной деятельности как формы научно-технического творчества, направленной на проектирование и конструирование объектно-пространственной среды. Идея данного художественного направления основывалась на создании современного индустриального мира, свободного от академических традиций и лишённого каких-либо эмоциональных или субъективных свойств.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Арватов Б.И. Искусство и производство. М.: Пролеткульт, 1926. 132 с.
- 2/ Ган А.М. Конструктивизм. Тверь: Тверское издательство, 1922. 70 с.
- 3/ Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство-XXI век, 2017. 312 с.
- 4/ Дёготь Е. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2010. 224 с.
- 5/ Конструктивизм // Большая российская энциклопедия URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/2092623?ysclid=l95z4rodr912259526 (дата обращения: 21.07.2022).
- 6/ Пуни И. Искусство жизни // Сподохи. 1921. № 1. С. 37–38.
- 7/ Ходж С. Главное в истории современного искусства. Ключевые работы, темы, направления, техники. М: МИФ, 2022. 224 с.
- 8/ A brief history of Constructivism // Christie's URL: <https://www.christies.com/features/a-brief-history-of-constructivism-9811-1.aspx> (дата обращения: 29.07.2022).
- 9/ Pantelić K. Russian Constructivism – The True Vanguard Art Movement // Widewalls URL: <https://www.widewalls.ch/magazine/russian-constructivism> (дата обращения: 30.07.2022).

REFERENCES

- 1/ Arvatov, B.I. (1926), *Iskusstvo i proizvodstvo* [Art and production], Proletkult, Moscow, 132 p. (in Russ.)
- 2/ Gan, A.M. (1922), *Konstruktivizm* [Constructivism], Tverskoe izdatel'stvo, Tver, 70 p. (in Russ.)
- 3/ Dempsey, A. (2017), *Stili, shkoly, napravleniya. Putevoditel' po sovremennomu iskusstvu* [Styles, Schools, Directions: A Guide to Contemporary Art], Iskusstvo-XXI vek, Moscow, 312 p. (in Eng. and Russ.)
- 4/ Djogot', E. (2010), *Russkoe iskusstvo XX veka* [Russian art of the XX century], Trilistnik, Moscow, 224 p. (in Russ.)
- 5/ "Constructivism", *Bol'shaja rossijskaja jenciklope-*

dija, Available at: URL: https://bigenc.ru/fine_art/text/2092623?ysclid=l95z4rodr912259526 (Accessed 21 August 2022). (in Russ.)

6/ Puni, I. (1921), "Art of life", *Spolokhy*, no. 1, pp. 37–38. (in Russ.)

7/ Hodge, S. (2022), *Glavnoe v istorii sovremennogo iskusstva. Kljuchevye raboty, temy, napravleniya, tehniki* [The Short Story of Modern Art: A Pocket Guide to Key Movements, Works, Themes, and Techniques], MIF, Moscow, 224 p. (in Eng and Russ.)

8/ A brief history of Constructivism, Christie's, Available at: URL: <https://www.christies.com/features/a-brief-history-of-constructivism-9811-1.aspx> (Accessed 29 August 2022). (in Eng.)

9/ Pantelić, K. "Russian Constructivism – The True Vanguard Art Movement", *Widewalls*, Available at: URL: <https://www.widewalls.ch/magazine/russian-constructivism> (Accessed 30 August 2022). (in Eng.)

Сведения об авторах

Бадзгардзе Екатерина Шмагиевна, магистрант кафедры «Дизайн», Донской государственный технический университет

E-mail: eka.badzgara@gmail.com

Кожина Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры «Дизайн», Донской государственный технический университет

E-mail: prirona@mail.ru

Authors information

Ekaterina Sh. Badzgaradze, master student of the Department of Design, Don State Technical University

E-mail: eka.badzgara@gmail.com

Natalya V. Kozhina, Senior Lecturer, Department of Design, Don State Technical University

E-mail: prirona@mail.ru