

РУССКАЯ МОДА И КОНСТРУКТИВИЗМ

Конструктивизм – советский авангардистский метод (стиль, направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 – 1930 годах.

Конструктивизм принято считать русским (советским) явлением, возникшим после Октябрьской революции в качестве одного из направлений нового, авангардного, пролетарского искусства, хотя, как и любое явление в искусстве, он не ограничивается рамками одной страны.

Большинство тех, кто впоследствии примкнул к течению конструктивистов, были идеологами, так называемого производственного искусства (К.Малевич, Л.Попова, А. Эстер, В. Степанова). Они призывали художников сознательно творить полезные вещи и мечтали о новом гармоничном человеке, пользующемся удобными вещами и живущем в благоустроенном городе[4].

Эстетика конструктивизма в определённой степени способствовала становлению советского художественного конструирования. На основе разработок конструктивистов создавались удобные в пользовании и рассчитанные на массовое заводское изготовление новые типы посуды, арматуры, мебели. Художники создавали рисунки для тканей (В.Ф. Степанова, Л.С. Попова), разрабатывали практичные модели рабочей одежды (В.Ф. Степанова, В.Е. Татлин), создавали оформление выставок. Конструктивизм сыграл заметную роль в развитии графики – плаката. В театре вместо традиционных декораций конструктивисты создавали подчинённые задачам сценические действия «станки» для работы актёров, одетых в прозодежду[5].

В архитектуре принципы конструктивизма были сформулированы в теоретических выступлениях А.А. Веснина и М.Я. Гинзбурга, практически они впервые воплотились в созданном братьями А.А., В.А. и Л.А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железобетонный каркас). В 1924 была создана творческая организация конструктивистов – ОСА, представители которой разработали так называемый функциональный метод проектирования, основанный на научном анализе особенностей функционирования зданий, сооружений, градостроительных комплексов.

Наряду с другими группами советских архитекторов конструктивисты (братья Веснины, Гинзбург, И.А. Голосов, И.И. Леонидов, А.С. Никольский, М.О. Барщ, В.Н. Владимиров и др.) вели поиски новых принципов планировки населённых мест, выдвигали проекты переустройства быта, разрабатывали новые типы общественных зданий (Дворцы труда, Дома советов, рабочие клубы, фабрики-кухни и т. д.).

Для конструктивизма печатной графики, искусства книги, плаката характерны скупые геометризованные формы, их динамичная компоновка, ограниченность цветовой палитры (в основном красное и черное), широкое применение фотографии и наборных типографских элементов (Степанова, Родченко). Характерные проявления конструктивизма в живописи, графике и скульптуре - абстрактный геометризм, использование коллажа, фотомонтажа, пространственных конструкций, иногда динамических (В.Мухина). Идеи конструктивизма вызревали в предшествующих направлениях русского авангарда. Его программа, сформировавшаяся в послереволюционный период, несла на себе черты социальной утопии, поскольку художественное проектирование мыслилось как способ преобразования общественного бытия и сознания людей, конструирования окружающей среды, конструктивизм. Конструктивизм отбросил традиционные представления об искусстве во имя имитации форм и методов современного технологического процесса. Наиболее ярко это проявилось в скульптуре, где конструкция создавалась непосредственно из продуктов промышленного производства. В живописи те же принципы осуществлялись в двухмерном пространстве: абстрактные формы и структуры располагались на плоскости наподобие архитектурного чертежа, напоминая элементы машинной технологии. Хотя «чистый» конструктивизм существовал в России только в первые послереволюционные годы, его влияние ощутимо на протяжении всего XX столетия. (Габо, Лисицкий, Мохой-Надь, Попова, Родченко, Татлин) [3].

Огромное влияние идеи конструктивизма оказали на проектирование одежды. Конструктивисты предложили беспредметный орнамент для набивных тканей. Внедрение в быт тканей с новыми рисунками было одним из направлений организации социалистического быта. В 1924 г. Л. Попова и В. Степанова на Первой ситценабивной фабрике разрабатывали образцы тканей, которые были запущены в производство и поступили в продажу. Летом 1924г. конструкти-

вистские ткани носила вся Москва: рисунки конструктивистов были, в сущности, первой советской модой. Попова и Степанова проектировали рисунки с советской символикой, но наиболее интересными были ткани с рисунками из простых геометрических форм [1].

Владимир Татлин разрабатывал образцы повседневной одежды – нормаль-одежды, стараясь усовершенствовать традиционные вещи – пальто, куртки, брюки и т.п. Его модели в отличие от многих проектов московских конструктивистов были удобны, тщательно продуманы и вполне подходили для реальной жизни.

Практически идея прозодежды была реализована на театральной сцене в качестве прозодежды актера, предложенной Л. Поповой в спектакле Театра им. Мейерхольда «Великодушный рогоносец» (апрель 1921г.), а также костюмов для других спектаклей этого театра – проекты В. Степановой для спектакля «Смерть Тарелкина» (ноябрь 1922г.), образцы нового бытового костюма А.Родченко для спектаклей «Клоп» и «Инга» (1929г.).

На моду в СССР в период нэпа большое влияние оказало авангардное искусство – от футуризма и кубизма до абстракционизма. Это проявилось, прежде всего, в популярности геометрического орнамента. Платья с абстрактным декором и ткани с беспредметными рисунками были самыми модными. В 1920 г. супрематизм выразился в моде в виде орнамента на поверхности предметов – стен, посуды, тканей, одежды. Изготавливались ткани по эскизам К. Малевича и других художников с «супрематическими узорами» [1].

Особая тема – декор в костюме конструктивистов. Пытались установить новые формы одежды – и мужские и женские – как правило, на основе верхней русской рубашки. Если господствовавший на Западе стиль «ар деко» был ориентирован на украшение вещи, то функционализм в СССР декларировал отказ от декора вообще – в его традиционном понимании. Главным направлением в советском дизайне 1920-х г. стала разработка функциональной рабочей одежды. Всю одежду конструктивисты поделили на две группы: прозодежду, т.е. одежду для работы, различающуюся в зависимости от вида работы, и спецодежду, предназначенную для работы в особых условиях. Обычный, накладной декор в т.н. прозодежде заменили декором-конструкцией. Декоративную роль стали играть подчеркнутые конструктивные линии, швы, детали контрастного

цвета, канты, застежки, карманы. В бытовой одежде была упразднена отделка – зацепы, складки, манжеты – все то, что требовало излишка ткани. Мода начала десятилетия в России связана с появлением нового типа платья – платья-рубашки прямого силуэта с низкой линией талии на бедрах. Подобный силуэт скрадывал всё – женские округлости, вес, возраст. Новая мода – фасоны и декор – как и на Западе, основана на чистой геометрии. В годы НЭПа в советскую моду проникает западный стиль «ар деко» и тенденция к унисексу – женщины активно использовали короткие стрижки, брюки, гимнастерки, почти все курили. Активно выпускались советские журналы мод, свободно можно было купить западные – но уже в конце десятилетия власть ввела информационную блокаду, и СССР на долгие годы оказался отрезанным от новинок мировой моды [2].

Конструктивисты заимствовали из беспредметной живописи тщательный анализ пропорциональных и пространственных соотношений, ритмические построения, динамические, оптические и пространственные эффекты, сдвиги и смещения форм, сочетание плоскостных и объемных элементов, что позволило предложить новаторские решения.

От супрематических тканей проекты конструктивистов отличало наличие четко организованной структуры. При проектировании рисунков для тканей конструктивисты использовали методы программированного формообразования, используя в качестве мотивов простейшие геометрические формы.

Такой подход к проектированию, предложенный конструктивистами еще в начале 1920-х гг., позволяет широко использовать компьютер при создании орнаментальных композиций, причем в основе современных графических редакторов основополагающим является принцип комбинаторики.

Следовательно, трудно переоценить наследие работ конструктивистов при проектировании одежды для современного дизайна костюма.

Библиографический список

1. Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм – концепция формообразования / С.О.Хан-Магомедов. Москва, 2003.
2. Иконников А.В. Архитектура Москвы. XX век / А.В.Иконников. Москва: Московский рабочий, 1984.

3. *Иконников А.В.* Архитектура XX века. Утопии и реальность / А.В.Иконников. Москва: Прогресс-традиция, 2001.

3. [Электронный ресурс]. <http://www.fashiontime.ru/article/5359.html>.

4. [Электронный ресурс]. http://artpax.info/post_1266664105.html.

А.С.Цесевичус

ФИЛОСОФИЯ ДЗЕНСКИХ ИСКУССТВ ИЛИ «ДУХ ЦВЕТКА ХАНА»

Японские искусства оказывают большое влияние на мировую культуру, а неугасающий интерес к их философии говорит об их необычности, нестандартности для западного мировосприятия. Интересно то, что часто восточная философия вслух высказывает то, что чувствуют, но не говорят люди на Западе. Основные идеи, касающиеся искусства, творчества, телесного и духовного, изложенные в статье, также могут показаться читателю очень близкими, понимаемыми интуитивно, но редко воспроизводимыми западными авторами.

Основным отличием японских искусств от европейских является тесная связь с буддийской философией и одной из ее центральных концепций – личного самосовершенствования. Кроме того, отсутствие четкого разделения на изящные и боевые искусства, художественной критики в европейском понимании, а также взаимопроникновение теории и практики и взаимозависимость телесного и духовного аспектов человеческого бытия и результата творчества – вот неполный список того, что сделало дзэнские искусства столь популярными по всему миру.

Гэйдо (путь искусств) или теория искусств начинается в Японии с критики *вака* (31-слового стихотворения) семьей Фудзивара в конце эпохи Хэйан (X в. н. э.). Позже критика *вака* переросла в теорию *рэнга*, а затем в то, что мы и по сей день называем *кадо* или путь поэзии. Наряду с этим схожие по принципам теории были созданы мастерами *Дзэами* (театр Но или ногакудо), *Рикю* (чайная церемония – *тядо* или *садо*), а в области боевых искусств – путь война *бусидо* – морально-нравственная система воспитания, поведения и саморазвития воинского сословия, которая в XX в. дала жизнь отдельным путям (кэндо, дзюдо, айкидо и т.п.).