

УДК 7.038.11

Эстетические принципы советского конструктивизма

Пунанова Юлия Сергеевна

Научный сотрудник,

Художественно-педагогический музей игрушки,

141300, Московская область, Сергиев Посад, просп. Красной Армии, 123;

e-mail: n.punanova@yandex.ru

Аннотация

В данной статье выявлены основные эстетические принципы советского конструктивизма 20–30-х годов XX века. Автором в качестве основных в эстетике этого художественного течения обоснованы целесообразность, утилитарность, функционализм. Определяющим в поиске новых художественных форм обозначен принцип целесообразности. Прослежена его связь с принципом утилитаризма (практической необходимостью для жизни) и их взаимная обусловленность. Практическая ориентированность искусства конструктивистов обоснована в рамках такого принципа как функционализм, определявшего особенности конструктивистских проектов (форму объекта, его назначение и способ функционирования) и охват всех сфер жизни общества в их применении. Автором статьи эти принципы обозначены как определяющие в процессе вхождения художественного творчества в промышленное производство и формирования так называемого «производственного искусства». Также автором отмечено, что исследуемые принципы эстетики конструктивизма определили новое понимание роли художника и назначения его искусства, в сравнении с предыдущими эпохами более утилитарного, культивирующего те виды художественного творчества, что отмечены яркой практической направленностью. Автор статьи приходит к заключению, что цель искусства виделась конструктивистам в желании улучшить общественную жизнь на основе социального и научно-технического прогресса. В различных художественных практиках и видах искусства: архитектуре, рекламе, политической агитации, полиграфии, фотографии, театре, литературе, дизайне мебели, одежды и пр. – мастера конструктивизма применяли базовые художественные принципы, которые способствовали формированию новой эстетической системы социально-технических идеалов. Формирование новых эстетических идеалов было обусловлено художественно-пластическими поисками конструктивистов и развитием промышленного производства.

Для цитирования в научных исследованиях

Пунанова Ю.С. Эстетические принципы советского конструктивизма // Культура и цивилизация. 2016. Том 6. № 5А. С. 141-150.

Ключевые слова

Конструктивизм, эстетические принципы литературы, утилитарное искусство, целесообразность и функционализм в конструктивизме.

Введение

Конструктивизм как художественное течение сложился в искусстве 20–30-х годов XX века в советской России в контексте авангардистских исканий российских художников. Сторонники этого течения выдвинули задачу «конструирования» художественного объекта и стремились осмыслить формообразующие возможности новой техники, логику ее целесообразности и эстетические возможности новых материалов. Показной роскоши быта конструктивисты противопоставили простоту и подчеркнутый утилитаризм новых предметов и новых отношений между людьми. Конструктивизм во многом способствовал становлению советского художественного проектирования.

Идеи конструктивизма нашли свое отражение в различных художественных практиках и видах искусства, но наиболее ярко они проявились в архитектуре, оформительском и театральном-декорационном искусстве, искусстве книги и плаката, фотографии, художественном конструировании, а также костюме. На основе разработок художников создавались удобные в использовании и рассчитанные на массовое производство новые типы посуды, мебели, рисунки для тканей и практичные модели одежды. Сторонники этого течения старались охватить рациональным проектированием все сферы жизни, создавая новые архитектурные формы, новую среду обитания для общества.

Художники-конструктивисты ставили своей главной задачей преобразование окружающей среды и качественное улучшение жизни народа. Социальный аспект стал играть важную роль в художественном проектировании различных вещей. Искусство конструктивистов было обращено к быту, потому их эстетические взгляды быстро распространялись в социальной сфере. Через художественно-проектную деятельность, или дизайн, мастера решали поставленные задачи. Таким образом, отечественные конструктивисты в России стали родоначальниками советского дизайна, основная задача которого сводилась к тому, чтобы «трансформировать среду обитания человека, его орудие и, опосредованно, самого человека» [Папанек, 2012, 12]. Методы художественного проектирования, разработанные конструктивистами, и сегодня активно используются современными дизайнерами и сохраняют свою актуальность в XXI веке.

**Значимость целесообразности в художественных
практиках конструктивизма**

Конструктивизм образовал новую эстетическую систему социально-технических идеалов, где основными эстетическими принципами стали: целесообразность, утилитарность и

функционализм. Целесообразность (то есть предназначенность для конкретной цели) стала одним из основных творческих принципов художественного проектирования конструктивистов. Произведения, созданные представителями этого направления, имели явную полезно-практическую направленность и при этом заключали в себе определенную художественную идею. Задачей мастеров конструктивизма было проектировать такие объекты промышленного производства, которые человек мог бы эстетически воспринимать. «От целесообразного, мастерски осуществленного предмета получает он непосредственное эстетическое удовольствие полноты жизни, радости, красоты» [Сидорина, 1994, 221]. Вещи целевого пользования для жизни становятся предметами эстетического восприятия: «В культе целесообразного характерные умонастроения – революционно-романтический пафос строительства, с соответствующей переоценкой ценностей. Здесь ценятся труд и его продукт, организация, точность, утверждается достоинство «низкого» обыденного, практического («жизненного»)» [там же, 213].

В вопросах формообразования конструктивисты подчеркивали функционально-техническую и рационально-технологическую целесообразность, что способствовало поискам новой формы. Наиболее ярко это отражалось в искусстве книги. Художники отказались от декоративного оформления, стали использовать геометрическую пластику, на смену рисованным шрифтам пришли афишные, четкие, геометризованные, а вместо иллюстраций стали применять фотомонтаж, изменили классическое симметричное построение страницы.

В театральном искусстве художники-конструктивисты также стремились к целесообразности, театральные декорации из бутафории превращались в качественные предметы быта, которые могли с успехом использоваться в повседневной жизни. В спектаклях «Клоп» и «Инга» театра Вс. Мейерхольда конструктивист А.М. Родченко наиболее ярко своими художественными находками отражал вектор развития вообще всей предметной среды, переустройства общественного быта. Мастер предъявил зрителю сценическое пространство с мебелью и предметами, которые не напоминали бутафорские объекты, а были спроектированы как целесообразные вещи, видоизменявшиеся и трансформировавшиеся в зависимости от сюжета. Многие тогда критики, открыто заявляли о том, что хотели бы видеть эти предметы не только на сцене, но и у себя в быту. Н. Лухманов, ратовавший за производственное искусство, писал о предметах в спектакле «Инга»: «В каждом акте пьесы есть что-нибудь интересное для наших бытовых будней. Все эти вещи – новые и занимательные по своей конструкции. Показ со сцены этих вещей имеет огромное воспитательное значение. Подобным вещам в ближайшем будущем придется вести экономический бой на нашем рынке за свое существование. Рациональность, воспитавшая эти вещи, гигиена жилища, агитирующая за них, обеспечат успех этим вещам» [Хан-Магамедов, 1995, 351]. Предметы и объекты, созданные конструктивистами, имели очевидное целеполагание и сообразную рационально-практическую направленность, что и способствовало формированию новой эстетической системы.

Объект художественно-проектной деятельности конструктивистов должен был полностью оправдывать свое назначение без лишних декоративных деталей и украшательств. В простоте и чистоте конструкции заключалась наивысшая красота предмета. При этом назначение или цель проектируемого объекта (графического, архитектурного, рекламного, театрального и т. д.), несомненно, влияла на форму, выбор материала и конструкцию. В этот период в стране велись активные поиски нового социального содержания архитектуры «...развитие идеологии целесообразности имело свои закономерные корни, прежде всего в самом по природе своей целесообразном искусстве» [Азизян, 2009, 269]. Тяжелая экономическая ситуация после гражданской войны и стремительные темпы индустриализации требовали быстрого строительства дешевого и удобного жилья для рабочих. Стали появляться дома-коммуны, фабрики-кухни, рабочие клубы – архитектура для быта и отдыха трудящихся. В архитектуре конструктивизм делал акцент на целесообразную организацию сооружения. Целесообразность выступала критерием качества конструктивного проекта, найденного методами художественного проектирования. Пластические элементы конструкции соединялись в формы, из которых возникали новые объекты предметного мира, имевшие конкретное назначение, как правило, утилитарного характера. Утилитаризм так же, как и целесообразность, стала одним из основных принципов в эстетике конструктивизма.

Идея утилитаризма в эстетике конструктивизма

Утилитаризм (от лат. *Utilitas* – польза, выгода) – получение пользы практического толка через удовлетворения своих потребностей. Художественные формы и образы стали приобретать утилитарное значение: если рисунок, то для ткани, фотография стала использоваться в фотомонтаже и коллаже в журналах и рекламных плакатах и т. д. «Конструктивисты тоже стремились перейти от чисто художественной деятельности к „лабораторной работе“, то есть распространить эксперименты с трехмерными абстрактными формами на реальное пространство, участвуя в создании полезных предметов» [Ковешникова, 2015, 101]. Конструктивизм при этом не ограничивал творчество художника и также признавал право на существование картины, статуи или стихотворения (неутилитарный конструктивизм). При этом теоретики производственного искусства считали, что любой предмет, изготовленный промышленным способом, может быть искусством: «Высокая по своему качеству, наиболее гибкая и приспособленная по своей конструкции, по форме лучше всего выполняющая свое назначения вещь – это и есть совершеннейшее произведение искусства» [Арватов, 1926, 91]. Свое главное предназначение мастера конструктивисты видели не в создании живописных полотен или скульптур, а в абсолютно «практичном» творчестве – архитектуре, рекламе, книжной и упаковочной графике, создании мебели, одежды и других вещей повседневного спроса. Художники хотели «творить не „просто“ произведения искусства, а полезные вещи» [Хан-Магамедов, 2001, 298].

Рисунки конструктивистов использовались в качестве пропагандистской символики на эмблемах, в тканях, посуде; стихотворные формы поэзии В. Маяковского превращались в рекламные лозунги; изделия полиграфического искусства становились инструментом агитации, пропаганды нового образа жизни. Обществу необходимо было дать наглядную картинку, визуализировав новый эстетический идеал эпохи. Художники начали заниматься оформлением праздников, шествий, проектировали новые костюмные формы, что для художников XIX века было недопустимо. Например, художники, создававшие эскизы костюмов (Васнецов, Врубель, Маковский), старались скрывать этот факт, считая это работой ремесленников. В XX столетии ситуация изменилась, и художественное проектирование утилитарных предметов являлось для мастеров первоочередной задачей.

В контексте идей утилитаризма культура трудовой деятельности, конструктивисты стали активно развивать театральный костюм, к которому проявляли большой интерес. В театральном костюме мастера реализовали идею утилитарного костюма в виде «прозодежды». Основные ее формы в полной мере были отражены в качестве прозодежды актера, предложенной в 1921 году Л.С. Поповой для спектакля «Великодушный рогоносец» театра Вс. Мейерхольда, а также в костюмах для других спектаклей этого театра (проекты В.С. Степановой для спектаклей «Смерть Тарелкина» в ноябре 1922 г. и костюмы А.М. Родченко для спектаклей «Клоп» и «Инга» в 1929 г.). Прозодежда актера предназначалась для репетиций и демонстрации упражнений по биомеханике студентами театральных мастерских.

В театре принцип утилитаризма приобретал агитационный характер. Идея Вс. Мейерхольда «Театрального Октября» стала программой реформирования и политизации театра в послевоенной России: «Вся активная театральная деятельность Мейерхольда, и собственно режиссерская – была в годы Октября и гражданской войны решительно направлена в русло политической агитации» [Рудницкий, 1969, 357]. В 1918 году Вс. Мейерхольд поставил первую советскую комедию «Мистерию-Буфф» Маяковского, в которой Россия той эпохи была представлена в сатирическом виде. Утилитаризм театрального творчества заключался в оперативном отклике на события, происходившие в стране, а также в использовании митинговых и агитационных форм, рассчитанных на массового зрителя. Также основной отличительной особенностью утилитаризма в театре является появление на сцене специфической установки, получивший название «станок». Эти установки были самостоятельными объемами, отрывались от театрального пространства и становились независимыми сценическими площадками, которые нередко двигались и трансформировались. Это были мобильные комплексы, которые при желании можно было собрать где угодно, и играть спектакль даже на улице, на открытом воздухе. Утилитарные характеристики металлических архитектурных конструкций и динамика машин соединялись в театральном «станке», образуя новое сценическое пространство. Даже в театре абсолютно утилитарная форма «станка» понимается как вполне художественный объект, эстетически воспринимаемый зрителем. Театральные художники сознательно заменили привычные декорации практически производственной установкой, а театральный костюм – прозодеждой,

которые стали восприниматься как новые стилистические находки: «Неожиданно для самих конструктивистов их „утилитарные“ формы не только стали основой быстро вошедшего в моду „конструктивного стиля“, но и вошли в художественную систему новых направлений дизайна, архитектуры и других областей искусства» [Хан-Магомедов, 1995, 348].

Идея утилитаризма в эстетике отечественного конструктивизма заключалась в получении определенной пользы от художественного творчества, и функциональном подходе к процессу проектирования предметов материального мира. Конструктивисты считали, что форма следует за функцией, и поэтому функция задает форму любого утилитарного объекта. Функциональное назначение определяет значимость художественно-конструкторского проектирования, целью которого становится преобразование действительности. Это изменение реализуется благодаря использованию новейших технологий и инновационных методов для создания простых, логичных и функционально оправданных форм.

Функционализм в конструктивизме

Функционализм стремился выработать новые методы проектирования, отвечающие современным потребностям общества, эстетическим запросам и уровню промышленно-технического развития. Конструктивизм выдвинул требования единства и одновременно зависимости формы и от функции. В архитектуре конструктивистов функционализм прослеживался в соответствии зданий и сооружений тем процессам (производственным или бытовым), которые в них происходили. Яркий пример функционализма заключается в проектировании малометражных квартир («ячейки»), стандартных секций, в создании домов-коммун, предназначенных для коллективного проживания.

Функциональными стали также театральные декорации, которые из статичных задников превратились в мобильные театральные установки, способные двигаться по сцене и менять свою конфигурацию. А театральные костюмы создавались художниками как вариант повседневной функциональной рабочей одежды. Основное функциональное требование к сценическому костюму заключалось в графическом усилении актерской игры. В театре конструктивисты впервые применили метод трансформации в костюме и декорациях, в спектаклях театра Мейерхольда – «Клоп» и «Инга», где художниками были А. Родченко и В. Степанова. Трансформация расширила функциональные возможности сценического пространства.

Трансформация как метод художественного проектирования применялся мастерами в конструировании предметов мебели и интерьера. Стали изготавливать сборно-разборные кухни, системы хранения, мобильные стеллажи, складные стульчики и т. д. В мебельном производстве складывалась методика не столько отдельных предметов, сколько целых комплексов оборудования, многофункциональных трансформирующихся вещей-аппаратов. В интерьере функционализм заключался в идее «непрерывного пространства» (где одно плавно перетекало в другое), в минимальном количестве предметов и максимальном их использовании.

Эстетика функционализма нашла свое выражение и в полиграфическом творчестве конструктивистов, в котором доминантой стали рекламные плакаты, яркие вывески, поменявшие облик городского пространства, выполненные по проектам А. Родченко, В. Маяковского, братьев Стенбергов.

В художественной практике конструктивисты разработали так называемый метод проектирования, основанный на анализе особенностей конструкции, формы и материала. Цель функционализма состояла в качественном улучшении жизни человека и достигалась на основе социального и научно-технического прогресса. Эстетические принципы конструктивизма способствовали преобразованию социальной картины в стране.

Заключение

Конструктивизм формировался на базе авангардизма (кубизма и футуризма) и был в художественном отношении еще весьма уязвим, не все принципы и нормы нового течения были приняты в обществе, и потребители не были готовы сразу с восторгом воспринимать новые художественные проекты. Через товары повседневного спроса мастера внедряли нестандартные объекты и формы. Общество должно было постепенно воспринимать и принимать новые эстетические идеалы, в афишах, газетах, книгах, одежде, архитектуре.

Основные эстетические принципы конструктивизма: целесообразность, функционализм и утилитаризм – нашли отражение в различных видах искусства и художественных практик с ярко выраженным социальным направлением, «...на первый план в конструктивизме выйдет уже общественная жизнь или жизнь, связанная с поведением массы» [Хренов, 2014, 133]. Строились дома-коммуны, дворцы труда, заводские клубы, продовольственные павильоны и т. д. Но, несмотря на такой упор в сторону утилитаризма, целесообразности и функционализма, не только архитектура конструктивизма, но и другие виды искусства и художественные практики имели существенную отличительную черту – ярко выраженный художественный образ.

Творческий путь художников-конструктивистов был насыщен опытами, экспериментами и явился своеобразным переходом от абстракции к реальности, от живописи к дизайну. «Они дали толчок развитию магистрального художественного направления искусства XX века, изменившего стиль и образ повседневной жизни» [Вознесенская, 2014, 145]. Этим направлением стал дизайн – художественно-конструкторское проектирование объектов предметного мира. Художественное творчество стало трактоваться как «интеллектуальное производство», а художники из «рисовальщиков» превратились в конструкторов вещей, оборудования, одежды: «художник – это рабочий, чьей обязанностью является создание новых функциональных объектов» [Бхаскаран, 2002, 128]. Отказываясь от декоративизма, украшения, конструктивисты своим творчеством эстетизировали среду и тем самым оказались у истоков эстетического поворота в культуре XX века.

Библиография

1. Арватов Б.И. Искусство и производство. М.: Пролеткульт, 1926. 132 с.
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время. М.: Арт-родник, 2002. 256 с.
3. Вознесенская К. (ред.) В гостях у Родченко и Степановой. Альбом. М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2014. 268 с.
4. Ковешникова Н.А. История дизайна. М.: Омега Л, 2015. 256 с.
5. Азизян И.А. (ред.) Очерки истории теории архитектуры Нового и Новейшего времени. СПб.: Коло, 2009. 656 с.
6. Папанек В. Дизайн для реального мира. М.: Дмитрий Аронов, 2012. 416 с.
7. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М.; Наука, 1969. 526 с.
8. Сидорина Е.В. Сквозь весь двадцатый век. Художественно-проектные концепции русского авангарда. М.: Русский мир, 1994. 376 с.
9. Хан-Магамедов С.О. Пионеры советского дизайна. М.: Галарт, 1995. 423 с.
10. Хан-Магамедов С.О. Архитектура советского авангарда. М.: Стройиздат, 2001. 712 с.
11. Хренов Н.А. Избранные работы по культурологии. Культура и империя. М.: Согласие; Артем, 2014. 528 с.

The aesthetic principles of Soviet constructivism

Yuliya S. Punanova

Researcher,

Art and pedagogical toy museum,

141300, 123 Krasnoi Armii av., Sergiev Posad, Moscow Oblast, Russian Federation;

e-mail: n.punanova@yandex.ru

Abstract

This article considers the main aesthetic principles of Soviet constructivism for the period of the Twenties and Thirties. The author defines the main features of this artistic and architectural philosophy such as: expediency, utilitarianism and functionalism. Expediency was the basic principle of inventing new forms and images. Utilitarianism, i.e. the adaptation to the practical needs of the society, was the second major principle of Constructivist architecture, both of these principles were the integral part of constructivist artistic and architectural philosophy. The constructivist architecture and art were highly functional, the functionality of every project defined its form, every constructivist building was built as a place where people would

live, entertain or work. The author shows that the abovementioned three basic principles of constructivism has defined the interaction between art and industry, the origin of so-called "industrial art". Moreover, the author shows that the image of artist has changed too: their work became more craft than art, it became more utilitarian and practical. The author suggests that the constructivist artists sought to improve the social life, to promote social development and scientific progress. Constructivism was never restricted to architecture only, this new philosophy of art had a major impact on: visual arts such as painting and photography, advertising and political agitation, theater, literature, the design of furniture and clothes etc. New ideals conquered all fields of art. These new ideals were a natural result of both the creative work by talented artists and the development of mass industrial production too.

For citations

Punanova Yu.S. (2016) *Esteticheskie printsipy sovetskogo konstruktivizma* [The aesthetic principles of Soviet constructivism]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 6 (5A), pp. 141-150.

Keywords

Constructivism, the aesthetic principles of literature, utilitarian art, feasibility of the constructivist projects.

References

1. Arvatov B.I. (1926) *Iskusstvo i proizvodstvo* [Art and industry]. Moscow: Proletkul't Publ.
2. Azizyan I.A. (ed.) (2009) *Ocherki istorii teorii arkhitektury Novogo i Noveishego vremeni* [Architectural theory development in modern and contemporary times]. Saint Petersburg: Kolo Publ.
3. Bkhaskaran L. (2002) *Dizain i vremya* [Design and history]. Moscow: Art-rodnik Publ.
4. Khan-Magamedov S.O. (1995) *Pionery sovetskogo dizaina* [The pioneers of the Soviet design]. Moscow: Galart Publ.
5. Khan-Magamedov S.O. (2001) *Arkhitektura sovetskogo avangarda* [Soviet avant-garde architecture]. Moscow: Stroizdat Publ.
6. Khrenov N.A. (2014) *Izbrannye raboty po kul'turologii. Kul'tura i imperiya* [Selected cultural studies. Culture and empire]. Moscow: Soglasie Publ., Artem Publ.
7. Koveshnikova N.A. (2015) *Istoriya dizaina* [The history of design]. Moscow: Omega L Publ.
8. Papanek V. (2012) *Dizain dlya real'nogo mira* [Design for the real world]. Moscow: Dmitrii Aronov Publ.
9. Rudnitskii K.L. (1969) *Rezhisser Meierkhol'd* [Vsevolod Meyerhold: a director]. Moscow: Nauka Publ.

10. Sidorina E.V. (1994) *Skvoz' ves' dvadtsatyi vek. Khudozhestvenno-proektnye kontseptsii russkogo avangarda* [Throughout the 20th century: the essence of Russian avant-garde art]. Moscow: Russkii mir Publ.
11. Voznesenskaya K. (ed.) (2014) *V gostyakh u Rodchenko i Stepanovoi* [Visiting Rodchenko and Stepanova]. Moscow: Pushkin State Museum of Fine Arts.