

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Мегафакультет Компьютерных Технологий и Управления

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Направление: Системное и прикладное программное обеспечение

09.03.04 Программная инженерия

Отчёт по финальной работе

Выбранная тема:

«С мечтой о прекрасном завтра (эстетика конструктивизма)»

Студент: Федоров Егор Владимирович Р3115

Преподаватель: Жиркова Галина Петровна

Оглавление

Введение	.	.	.	.	.	.	.	2
1 Основы конструктивизма	.	.	.	.	.	.	.	3
1.1 Предпосылки возникновения конструктивизма	.	.	.	.	.	.	.	3
1.2 Зарождение конструктивизма	.	.	.	.	.	.	.	4
1.3 Особенности конструктивизма	.	.	.	.	.	.	.	4
2 Эстетика конструктивизма	.	.	.	.	.	.	.	6
2.1 Целесообразность	.	.	.	.	.	.	.	6
2.2 Утилитаризм	.	.	.	.	.	.	.	7
2.3 Функционализм	.	.	.	.	.	.	.	7
Вывод	.	.	.	.	.	.	.	9
Список литературы	.	.	.	.	.	.	.	10
Список иллюстраций	.	.	.	.	.	.	.	11
Иллюстрации	.	.	.	.	.	.	.	12

Введение

Конструктивизм — авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920 — первой половине 1930 годов в СССР.

В настоящее время нет никаких сомнений в том, насколько значительное влияние конструктивизм оказал на современную архитектуру. Многие современные архитекторы испытали влияние советского конструктивизма, например:

- Центр Гейдара Алиева в Баку, архитектор Заха Хадид, 2007 г.
- Центральная библиотека Сиэтла, архитекторы Рем Колхас и Джошуа Рамус, 2004 г.
- Имперский военный музей Севера, г. Манчестер, архитектор Даниэль Либескинд, 2002 г.

Также нельзя не упомянуть и про влияние конструктивизма на другие области искусства, среди которых книжная графика [4], дизайн костюмов [1], в том числе и современных [3].

Таким образом, невозможно отрицать влияние конструктивизма на мировое искусство. Именно поэтому автором была выбрана данная тема. Стоит также упомянуть, что в данной работе в основном рассмотрен конструктивизм в архитектуре.

Глава 1

Основы конструктивизма

1.1 Предпосылки возникновения конструктивизма

Значительные перемены в устройстве общества в начале XX века, а именно Великая Октябрьская Революция, переход от «старого капитализма» к «новому социализму», вызвали изменения и в искусстве. Наиболее мобильная часть культуры — художественная среда — первая начала активно искать новый язык, позволяющий отражать меняющуюся действительность.

Футуризм, абстракционизм, кубизм, экспрессионизм — все эти направления демонстрируют отрыв от прошлого, его рамок и ограничений, декламируя становление нового, свободного общества.

Центральным явлением авангарда явился супрематизм — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1915 году Казимиром Малевичем. Супрематизм к 1920-м годам обрел множество сторонников во всех сферах искусства.

Как пишет Золотарева М.В. в своей статье «Супрематизм, как путь к конструктивизму»: «Основной идеей левых архитекторов, явилась вера в способность нового искусства и архитектуры изменить общество, поэтому только новые эстетические категории, могли стать инструментом этих преобразований. Все художественные поиски того времени родният призыв к “ревизии” устоявшихся форм, вычленению их первоэлементов, из которых и сложен окружающий мир, и, наконец, к их сведению воедино в новом пространстве. Все более настойчиво выдвигались требования отказа от декорирования, переходу к новой формуле архитектуры, в которой главными становятся функционализм и рациональность. Поэтому мировоззрение основоположников супрематизма, рабо-

тающих с “первоэлементами мироздания” становится идейно-художественной платформой архитектуры русского кубофутуризма и в конечном итоге конструктивизма»[2].

1.2 Зарождение конструктивизма

Как упомянуто выше, конструктивизм берет свое начало в 1920-1930-х годах. Первое объединение конструктивистов — «*Объединение современных архитекторов*» (ОСА) — было основано в 1925 году членами «Левого фронта искусства», также известного как ЛЕФ. Председателем объединения стал Александр Александрович Веснин.

Ввиду существования других объединений архитекторов, таких как «Московское архитектурное общество» и «АСНОВА» (Ассоциация новых архитекторов) официально оформить объединение удалось лишь в 1926 году.

Разумеется, первые конструктивисты появились до их формального объединения. Исходной точкой конструктивизма считается проект «Памятника III Интернационала» — гигантского здания высотой 400 м. Проект башни представлял собой совокупность двух наклонных металлических спиралей, состоявших из расположенных одно над другим зданий различной геометрической формы, которые кроме всего прочего должны были вращаться вокруг своей оси. «Отцом» конструктивизма считается Владимир Татлин, автор вышеупомянутого проекта [6].

1.3 Особенности конструктивизма

Многие конструктивисты, вдохновляясь примером Казимира Малевича, начали искать выразительность в самоограничении: попытках выразить свой замысел используя базовые геометрические формы. Основными особенностями стиля являются строгость, лаконичность форм и монолитность внешнего облика.

- **Монолитность.** Архитекторы-конструктивисты стремились к созданию единого образа здания. Монументальный Дом Государственной Промышленности, несмотря на внушительную площадь в 10760 м² и высоту в 63 м кажется единым целым (см. рис. 1).

- **Сегментированность.** Пускай здание и монолитно, но оно разбито на сегменты. При этом такое разбиение не приводит к визуальному распаду здания. Это отлично видно на уже упомянутом здании Госпрома. Улицы разделяют здание на сегменты, но переходы возвращают ему монолитность.
- **Строгость.** Стремление к геометризму проявляется в использовании базовых геометрических фигур. Почти все конструктивистские работы, от архитектуры до изобразительного искусства, составлены из треугольников, прямоугольников и кругов.
- **Рациональность и функциональность.** Все конструктивистские работы выполнены в первую очередь для достижения цели. Фасад в них становится просто оболочкой, а выразительность переносится на форму здания, на его конструкцию.
- **Новейшие материалы.** Поскольку конструктивисты отвергали «старый мир», они отвергали и его материалы. Здания конструктивистов были преимущественно созданы из таких материалов как бетон, металл, стекло. Использование новейших материалов также открывало и новейшие формы зданий, совершенно отличные от прежних.

В данной главе были рассмотрены история конструктивизма, его истоки и особенности. Данное изучение позволило сделать ряд выводов:

Во-первых, конструктивизм испытал влияние супрематизма, от которого вобрал в себя строгость и лаконичность форм.

Во-вторых, конструктивизм во многом отражал изменения, происходящие в обществе, среди которых жажда перемен, переход от старого к новому.

В-третьих, конструктивизм также отражал и новые открытия в науке, например, открытие железобетона, открытия в области производства стали, стекла и др. Таким образом, можно сделать вывод о том, что конструктивизм помимо всего прочего показывает также и то, каким автор представляет будущее и его формы.

Глава 2

Эстетика конструктивизма

В своей статье «Эстетические принципы советского конструктивизма» [5] Пунанова Ю.С. выделяет следующие принципы:

- Целесообразность
- Утилитаризм
- Функционализм

2.1 Целесообразность

«Целесообразность (то есть предназначность 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» [5]. Именно в простоте и рациональности реализации и заключалась красота конструктивизма.

Рассмотрим целесообразность на примере дома-коммуны на улице Орджоникидзе в Москве (см. рис. 1). Здание представляло собой по сути «дом — машину для жилья». Оно состояло из трех корпусов: спальный, санитарный и общественный. Здание ориентировано на создание жесткого распорядка дня: утром студент просыпается в двухместной спальной кабине, направляется в санитарный корпус, и затем направляется в общественный корпус, в котором размещалась вся необходимая студенту инфраструктура: столовая, спортивный

зал, читальный зал, детские ясли, прачечные, медпункт, комнаты для кружков и кабинки для индивидуальных занятий.

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что каждый корпус, коридор, комната в этом здании построены в первую очередь для конкретной цели, причем построены так, чтобы эксплуатировать это здание было максимально удобно.

2.2 Утилитаризм

«Утилитаризм — получение пользы практического толка через удовлетворение 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.» [5].

Рассмотрим утилитаризм на примере пропагандистского плаката Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» (см. рис. 3). На данном плакате удивительно просто передан замысел автора: красный треугольник (образуя военное построение «клинов»), символизирующий Красную Армию, вклинивается в белый круг, символизирующий Белую армию, и сокрушает его.

Стоит также упомянуть и о том, что право на существование произведения без непосредственной утилитарной причины также признавалось (неутилитарный конструктивизм).

2.3 Функционализм

Принципы функционализма предполагают строгое соответствие зданий и сооружений протекающим в них производственным и бытовым процессам и их функциям. «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. Конструктивизм выдвинул требования единства и одновременно зависимости формы от функции» [5].

Хорошим примером функционализма послужит ранее упомянутый дом-

коммуна. Жизнь человека значительно улучшалась за счет находящейся прямо в доме инфраструктуры. Если раньше условным студентам было необходимо по пути в университет пройти от дома до прачки, от прачки до столовой, от столовой до университета, то теперь им почти не надо было даже выходить из здания, тем самым улучшая жизнь проживающих. При этом форма дома-коммуны несомненно продиктована функцией.

В данной главе были рассмотрены основные эстетические принципы конструктивизма. Данное изучение позволило сделать ряд выводов:

Во-первых, целесообразность была возведена в абсолют, объект деятельности конструктивистов должен был полностью оправдывать свое назначение. В простоте и чистоте и заключалась красота предмета.

Во-вторых, утилитаризм, т. е. получение пользы практического толка, также был важен, однако признавалось и право на «искусство ради искусства», без какой-либо практической цели.

В-третьих, функционализм также играл ведущую роль в конструктивизме: форма здания диктовалась в первую очередь его функционалом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эстетика конструктивизма — комплексное понятие, которое содержит в себе в первую очередь совокупность таких понятий как функционализм, утилитаризм и целесообразность.

Вывод

Конструктивизм формировался в начале XX века на основе авангардных стилей, в том числе супрематизма, от которых получил идейно-художественную платформу на основе «первоэлементов мироздания» — простых геометрических фигур.

Конструктивисты надеялись изменить общество к лучшему, демонстрируя обществу их взгляд на будущее через художественные проекты. Для этого они использовали новейшие материалы, такие как сталь, железобетон и стекло. Новейшие технологии также открыли доступ к новейшим формам.

Основные эстетические принципы конструктивизма: целесообразность, утилитаризм и функционализм — нашли отражение во многих видах искусства: от пропагандистских плакатов до архитектуры, от книжной графики до дизайна костюмов.

Список литературы

1. *Будникова О. В., Хмелеевская А. Г.* Формула конструктивизма в дизайне костюма // Костюмология. — 2022. — Т. 7, № 2.
2. *Золотарева М. В.* Супрематизм, как путь к конструктивизму (Ленинградская школа) // Евразийский союз ученых. — 2015. — 8—4 (17). — С. 114—116.
3. *Кумпан Е., Баскакова Ю.* Ретроспектива конструктивизма в проектировании современной одежды // Инновации и технологии к развитию теории современной моды,”Мода (Материалы. Одежда. Дизайн. Аксессуары) посвящённая Фёдору Максимовичу Пармону. — 2022. — С. 115—119.
4. *Ли М. Н.* Феномен “детского конструктивизма” и советская книжная графика 1920-х гг // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. — 2018. — № 1. — С. 114—123.
5. *Пунанова Ю. С.* Эстетические принципы советского конструктивизма // Культура и цивилизация. — 2016. — Т. 6, 5А. — С. 141—150.
6. *Сидорина Е.* Лики конструктивизма // Искусствознание. — 2007. — № 1/2. — С. 460—504.

Список иллюстраций

1	Дом Государственной Промышленности, Серафимов С. С., г. Харьков	12
2	Спальный корпус дома-коммуны, Николаев И. С., фотография 2016 года	13
3	«Клином красным бей белых», Эль Лисицкий, 1920 г.	14

Иллюстрации

Рис. 1: Дом Государственной Промышленности, Серафимов С. С., г. Харьков

Рис. 2: Спальный корпус дома-коммуны, Николаев И. С., фотография 2016 года

Рис. 3: «Клином красным бей белых», Эль Лисицкий, 1920 г.