

Ключевые слова: авангард, художница, живопись, архитектурно-художественный синтез, феминистический.

Summary

Vasevych M. Graduate student of Department of Architecture and Environmental Design in The National University of Water and Environmental Engineering (Rivne)

Synthesis of architecture and art in the works of the women artists of soviet avant-garde in the context of the feminist discourse.

Article considers the works of women artists of the Soviet avant-garde, specifically painting, textile ornaments and theatrical scenery in which the use of architectural and art means of emphasis is followed. It is examined the feminist aspect of their activity, which is connected with the phenomenon of “patriarchy” of the architectural profession. It is made an attempt to distinguish the contribution of Soviet women artists in the architectural searches of this period.

Keywords: avant-garde, woman artist, painting, synthesis of architecture and art, feminist.

УДК 72.012

*кандидат искусствоведения, ассистент Вергунова Н. С.,
кафедра «Дизайн архитектурной среды»*

*Харьковского национального университета строительства и архитектуры
n.vergunova@gmail.com, orcid.org/0000-0002-8470-7956,*

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫХ КОНЦЕПЦИЙ СИМБИОТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

Аннотация: в статье поднимается вопрос о трансдисциплинарных концепциях, предшествующих симбиотической трансформации архитектуры и дизайна. Наиболее ранние теории, освящающие вопросы межвидового взаимодействия различных видов искусств, датируются первой половиной XIX века. Расширенная география подобных концепций подтверждает актуальность изучения этой проблематики по всему миру.

Ключевые слова: симбиотическая трансформация архитектуры и дизайна, межвидовое взаимодействие, трансдисциплинарные концепции.

Постановка проблемы. В большинстве информационных источников рассматриваются семантические преобразования архитектуры и дизайна в целом, но не раскрывается их комплексное сближение и интеграция. В общетеоретическом осмыслении проблематики использованы работы

следующих исследователей: И.А. Добрицыной, В.Н. Бабича, А.Г. Кремлева и Л.П. Холодовой и других авторов.

Цель исследования заключается в выявлении трансдисциплинарных концепций, предшествующих симбиотической трансформации архитектуры и дизайна, их последующему анализу для дальнейшего уточнения интеграции методов архитектурного и дизайнерского проектирования, которые наметились в искусстве постмодернизма второй половины XX века и, вероятнее всего, получат дальнейшее развитие в XXI столетии.

Изложение основного материала. Проблемы межвидовых взаимодействий различных видов искусства обострились еще в первой половине XIX в. В 1805 году опубликована статья французского писателя Т.-Б. Эмерик-Давида (Toussaint-Bernard Emeric-David) «О влиянии живописи на художественную промышленность» [9]. В 1826 году Американская академия изящных искусств в Нью-Йорке была преобразована в Национальную академию дизайна [8], которая и по сегодняшний день является средоточием творческих поисков художников, архитекторов, дизайнеров и других специалистов смежных областей.

В середине XIX века зафиксированы более обстоятельные и основательные труды научной и публицистической деятельности теоретиков архитектуры, искусства и дизайна, изобретателей и предпринимателей. К ним относятся работы архитектора Готфрида Земпера (Gottfried Semper), направленные на создание эстетической теории, объединяющей закономерности формообразования в архитектуре и дизайне, с аргументированием положений о зависимости формы от функции, материала и технологии создания произведения [1]. Среди основных трудов «О четырех элементах архитектуры» (1851); «О науке, промышленности и искусстве» (1852); «Стиль в технических и тектонических искусствах или Практическая эстетика» (1860-1863).

Систематизируя свои наблюдения о первой всемирной промышленной выставке в Лондоне в 1851 году, Г. Земпер выступал как теоретик материальной культуры, поднимая вопрос о принципиальной взаимосвязи архитектуры и прикладных искусств [6]. Он также отмечал чрезмерное стремление производителей в конкурентной среде моментально использовать достижения техники, без достаточного освоения и применения тех или иных алгоритмов с учетом художественной составляющей промышленного объекта.

Отдельные проблемы критического осмысления промышленного производства, затронутые Г. Земпером, впоследствии нашли отражение в трудах Джона Рескина (John Ruskin), Уильяма Морриса (William Morris), Уолтера Крейна (Walter Crane) и других последователей «Движения искусств и

ремесел» (Arts and Crafts movement). Английский художник и дизайнер У. Крейн совмещал научную деятельность, отраженную в работах «Требования декоративного искусства» (1892), «Принципы дизайна» (1898), «Линия и форма» (1900), с административной: он также являлся членом-учредителем «Гильдии художественных работников» (1884) и руководил обществом выставки искусств и ремесел (1888), которое распространяло за границей идеи этого движения.

Другой современник У. Морриса, английский художник Кристофер Дрессер (Christopher Dresser), начавший свою карьеру как специалист-исследователь в области ботаники, по прошествии Всемирной выставки 1851 года в Лондоне получил академическое образование в Государственной школе дизайна (1854) и открыл собственную студию в Кенсингтоне (1862). Проекты К. Дрессера для известных производителей (Wedgwood, Minton and Coalbrookdale) охватывали широкий диапазон форм, материалов и технологий, а его теоретические труды освящали использование дизайна на уровне декорирования промышленных объектов: «The Art of Decorative Design» (1862), «General Principles of Art, Decorative and Pictorial, with hints on colour, its harmonies and contrasts» (1868), «Principles of Decorative Design» (1873), «Studies in Design» (1875) [6 с.220].

К. Дрессер неоднократно сотрудничал с изобретателем и предпринимателем Генри Коулом (Henry Cole), который в 1845 году ввел термин «Художественная промышленность» (Art Manufactures), понимая под этим «...изящные искусства или красоту, приложенные к механическому производству» [3], а в 1847 году организовал общество «Art Manufacturers», чтобы «содействовать развитию вкуса...к красоте изделий механического производства» [6 с.220]. Следует отметить, что немаловажную роль как в формировании теоретических основ той или иной творческой деятельности, так в становлении соответствующих межвидовых взаимодействий архитектуры и дизайна, сыграли и периодические издания. Г. Коул с 1849 по 1852 годы занимался издательством первого специального журнала «Journal of Design and Manufactures» с целью улучшения стандартов британской промышленности [7 с. 41].

Анри ван де Велде (Henry van de Velde) – бельгийский архитектор и художник, один из основателей франко-бельгийского стиля «Ар-нуво» писал о том, что «промышленности в недалеком будущем, возможно, удастся соединить стремящиеся ныне к разобщению искусство и технику и вскоре, вероятно, заговорят не только об архитектуре и живописи, но и об искусстве промышленности и конструирования» [1].

Достижению этих целей, иными словами реорганизации «строительства и художественных ремёсел на современной промышленной основе» [5] способствовали объединения архитекторов, дизайнеров, художников, мастеров декоративного искусства, коммерсантов и промышленников, основанные в разных странах мира: союз прикладных искусств и промышленности (Франция, 1863); гильдия ремесла Чарльза Эшби (Charles Ashbee) (Англия, 1888); Венские мастерские, организованные дизайнерами группы «Сецессион» Йозефом Хофманом (Josef Hoffmann) и Коломаном Мозером (Koloman Moser) (Австрия, 1903); немецкий Веркбунд – производственный союз, один из основателей которого немецкий архитектор, теоретик и публицист Герман Мутезиус (Hermann Muthesius) (Германия, 1907) и другие.

В своих работах, посвященных сущности формы в архитектуре и прикладном искусстве, Г. Мутезиус выдвигал посылы о взаимосвязи социальных задач и художественного творчества в сфере предметной культуры. Зависимость формы объекта от его функционального назначения; подчинение формы изделия свойствам материала с соответствующей технологией изготовления; необходимость построения формы, подвергаемой механической обработке и не содержащей противоречий между ее целесообразностью и художественным воплощением – эти и другие вопросы освящены в его научных трудах.

Таким образом, массовое промышленное изготовление изделий производственного и бытового назначения, получившее немалое развитие в XIX веке и еще более значительный прогресс в XX веке, привело к вытеснению ремесленного и мануфактурного способов создания объектов машинным. При этом происходило интенсивное сужение сферы творчества прикладного искусства и последующее доминирующее положение дизайнера, как нового вида предметного художественного творчества в создании и оформлении изделий, имеющих практическое назначение в быту.

Если прикладное искусство, учитывая менее явную художественную значимость проектных результатов, в сравнении с архитектурой и изобразительным искусством, все же относилось к миру искусства, то произведения дизайнера, серийно создаваемые машинной индустрией, долгое время не находили должного отражения среди видов художественного творчества. Для определения места дизайнера в системе пространственных искусств был необходим иной подход к выбору критериев, отличающихся от тех, что свойственны прикладному, декоративному и изобразительному видам искусства [4 с.87-88].

Одним из наиболее фундаментальных трудов, освящающих этот и другие смежные вопросы, является монография «Морфология искусства» М.С. Кагана

– теоретика, філософа і культуролога ХХ века [2]. На основе историографического и методологического анализа эстетической мысли разных исторических эпох, изучения разнообразных видов искусства в ходе развития художественной культуры, автор выводит внутреннюю структурную организацию всего мира искусства с описанием взаимоотношений и способов взаимодействия различных классов, семейств, видов и разновидностей, родов и жанров искусства.

Для обозначения архитектуры, дизайна и прикладного искусства М.С. Каган предлагает наименование «архитектонические искусства», мотивируя это понятие несколькими преимуществами. В первую очередь, это «лежащий в их основе формообразующий принцип, структурную доминанту их художественного языка – эстетически значимое соотношение пластических элементов, из которых строится художественный образ» [2 с.293], а также родство прикладных искусств и дизайна с архитектурой – «наиболее значительным и, так сказать, представительным искусством этой группы» [2 с. 293].

Следует отметить, что в монографии М.С. Кагана были предприняты первые шаги к симбиотическому осмыслению и обоснованию архитектуры и дизайна, объединенных под началом «архитектоничности». В данном случае архитектура предстает стержневой основой, историографически и методологически превалирующей по отношению к дизайну, но и дизайн занял уже свою нишу, частично «обслуживая» архитектурные объекты.

Выводы. Обозначены трансдисциплинарные концепции, предшествующие симбиотической трансформации архитектуры и дизайна. Выявлено, что ранние теории, освящающие вопросы межвидового взаимодействия различных видов искусств, датируются первой половиной XIX века. Впоследствии эти концепции были уточнены и детализированы, а их расширенная география подтверждает актуальность изучения этой проблематики по всему миру. Глобальная трансдисциплинарная интеграция как неотъемлемая часть социально-экономического развития современного общества, оказывает влияние и на архитектуру и дизайн, более того можно говорить о значимости и неотвратимости подобных явлений, следовательно, о необходимости их внимательного рассмотрения и изучения, принятия своевременных мер по реорганизации процессов архитектурного и дизайнерского образования будущих специалистов.

Библиографический список.

1. Власов, В.Г. Дизайн-архитектура и XXI век / В.Г. Власов // Архитектон: известия вузов. – 2013. – № 41. – Режим доступа: http://archvuz.ru/2013_1/1

2. Каган М.С. Морфология искусства [Текст] : монография / М.С. Каган. — М. : Искусство, 1972. — 434 с.
3. Коул Генри [Электронный ресурс] // Информационный портал «Card Term». — Режим доступа: http://card-term.ucoz.com/publ/alfavit/g/koul_genri/8-1-0-641
4. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна [Текст] : учеб. пособие / В.Ю. Медведев. — СПб. : СПГУТД, 2009. — 110 с.
5. Немецкий Веркбунд [Электронный ресурс] // Википедия. Свободная энциклопедия. — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Немецкий_Веркбунд.htm
6. Шепель, О.В. Из истории формирования дизайна в Великобритании в XIX в. / О.В. Шепель // Известия Алтайского государственного университета. — 2012. — № 10. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-formirovaniya-dizayna-v-velikobritanii-v-xix-v>
7. Edward Lucie-Smith. A history of industrial design / Lucie-Smith Edward // Phaidon. — Oxford, 1983. — p. 256.
8. Industrial Designer (1834–1904) [Электронный ресурс] // Design Museum Collection. — Режим доступа : <http://designmuseum.org/design/christopher-dresser>
9. Kultermann Udo. The History of Art History / Udo Kultermann // Abaris. — New York, 1993. — p. 130.

Анотація

Кандидат мистецтвознавства Вергунова Н.С., Харківський національний університет будівництва і архітектури.

Історіографія питання трансдисциплінарних концепцій симбіотичної трансформації архітектури і дизайну.

У статті піднімається питання стосовно трансдисциплінарних концепцій, що передують симбіотичній трансформації архітектури та дизайну. Найбільш ранні теорії, що присвячені питанню міжвидової взаємодії різних видів мистецтв, датуються першою половиною XIX століття. Розширена географія подібних концепцій підтверджує актуальність вивчення цієї проблематики по всьому світу.

Ключові слова: симбіотична трансформація архітектури та дизайну, міжвидова взаємодія, трансдисциплінарні концепції.

Annotation

Vergunova N. Kharkiv National University of Construction and Architecture.

Historiography of transdisciplinary concepts of symbiotic transformation of architecture and design.

The article covers the question of transdisciplinary concepts preceding the symbiotic transformation of architecture and design. The earliest theories of inter-species interaction of various arts are dated to the first half of the 19th century. The expanded geography of such concepts confirms the relevance of studying this problem throughout the world.

Keywords: symbiotic transformation of architecture and design, inter-species interaction, transdisciplinary concepts.