

СТИЛЬ МИНИМАЛИЗМ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Мироненко В. П., д-р архитектуры, профессор,
Калантай М. В., соискатель ученой степени магистра

Украинская инженерно-педагогическая академия

Аннотация. В статье описывается возникновение и история развития различных направлений стиля минимализм .

Ключевые слова: минимализм, стиль, искусство.

Анотація. Мироненко В. П., Калантай М. В. Стил ь мінімалізм. Історичні передумови стилю мінімалізм. В статті описується історичний розвиток різних напрямків стилю мінімалізм.

Ключові слова: мінімалізм, стиль, мистецтво.

Annotation. Myronenko V. P., Kalantay M. V. Style minimalism. History pre-conditions of style are minimalism. In article occurrence and development history in various directions of style minimalism is described.

Key words: minimal art, minimalism, art styles.

Постановка проблемы. Минимализм как творческое самоограничение художника. Минимализм – минимум отделки, максимум функции. Историческое развитие стиля в разных направлениях искусства.

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательской работы кафедры технологии легкой промышленности Украинской инженерно-педагогической академии.

Связь работы с научными программами. Исследование проведено в рамках научно исследовательских разработок, которые реализуются в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 января 1997 года № 37 “О первоочередных мероприятиях относительно развития национальной системы дизайна и эргономики и внедрение их достижений в промышленном комплексе, объектах жилой, производственной и социально-культурной сфер”.

Анализ последних исследований и публикаций по теме говорит о возникшем интересе современных исследователей к дальнейшему развитию искусства минимализма, интерес авторов-минималистов максимально свести окружающую действительность к минимуму.

Цель работы. В данной работе целью является рассмотрение и изучение развития стиля минимализм в различных его направлениях.

Результаты работы. Представление о простоте как синониме художественного достоинства появилось в искусстве весьма поздно. Минимализм как стратегия был заложен в эпоху постмодернизма, но как тактика, как собственно поэтика «малого», «минимума», выкристаллизовывался и осознавал свою художественную самостоятельность постепенно. Минимализм формировался в начале XX века в условиях беспомощности искусства. В 1920 году К. Малевич говорил: «Живопись давно изжита, и сам художник – предрассудок прошлого», а ранее в 1915 году написал всем известную картину под названием «Черный Квадрат» и ставшую в дальнейшем символом минималистического творчества.

Минимализм, как художественное течение, исходящее из минимальной трансформации используемых в процессе творчества материалов, простоты и единообразия форм, монохромности, творческого самоограничения художника возник в США в первой половине 60-х гг. Его истоки можно наблюдать в конструктивизме, супрематизме, дадаизме, абстракционизме, формалистической американской живописи конца 50-х гг., поп-арте. Отвергая классические приемы творчества и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм и нейтральных цветов, малых объемов, применяют серийные, конвейерные методы индустриального производства. Артефакт в минималистской концепции творчества – определенный заранее результат процесса его производства. Непосредственным предшественником минимализма является американский художник Франк Стелла, представивший в 1959-60 годах серию «Черных картин», где преобладали упорядоченные

прямые линии. Первые минималистские произведения появляются в 1962-63 годах, сам термин «минимализм» принадлежит Р. Уоллхайму, вводящему его применительно к анализу творчества минимализма М. Дюшана и поп-артистов, сводящих к минимуму вмешательство художника в окружающую среду. Его синонимы – «прохладное искусство», «АБВ-искусство», «серийное искусство», «первичные структуры», «искусство как процесс», «систематическая живопись». Среди наиболее репрезентативных минималистов К. Андре, М. Бочнер, У. Де Мариа, Д. Флэвин. С. Ле Витт, Б. Мэрдэн, Р. Моррис, Р. Раймэн. Их объединяет стремление вписать артефакт в окружающую среду, обыграть естественную фактуру материалов. Д. Жад определяет его как «специфический объект», отличный от классических произведений пластических искусств. Самостоятельную роль играет освещение как способ создания минималистских художественных ситуаций, оригинальных пространственных решений. Идея концептуальной предопределенности творчества процесса в минимализме получила развитие в концептуализме, представление об искусстве как действии, пространственно-временном опыте освоения окружающей среды оказалось созвучно американским течениям антиформы, саморазрушающегося искусства и пост-минимализма второй половины 60-х гг.

Художники США, углубляясь больше в трехмерное, а не в двухмерное, помогли минимализму стать основным и влиятельным значением нового искусства. Минималистические объекты: трубы, монолиты – ничего не означают, ничего не символизируют, кроме себя. Это мнимые произведения, которые должны возбудить скуку у зрителя. Наиболее яркий представитель этого направления – Тони Смит. Минимализм ограничивает пластическое выражение до самых элементарных структур. Множество скульптур Смита составлены из собранных вместе кубических коробок. Всемирно прославился британец Антон Церо использовавший в своих произведениях готовые балки. Смиуту больше нравилось показывать свои работы под открытым небом, Церо – напротив, с удовольствием создавал закрытые пространства [1, 2].

Исторически сложилось так, что минимализм никогда не существовал как отдельное направление в искусстве. Стиль минимализм получил широкое распространение в архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, электронной технике и дизайне в целом.

В архитектуре и интерьере минимализм, это в первую очередь моделирование пространства и света с использованием только необходимых предметов. Когда предметов мало – каждый из них должен быть совершенным, как и композиционное решение интерьера. В цветовом оформлении обычно используются один-два цвета, основной из которых белый, он наиболее подчеркивает линии предметов. Декоративное оформление, как правило, отсутствует, его заменяет функциональность, что является основным свойством минимализма, благодаря которому в минималистическом интерьере не только возможно, но и удобно жить. Одним из известных проектов в стиле минимализм

стал проект клубного поселка Evergreen (15 км по Рублево-Успенскому шоссе), разработанный архитектурным бюро «Меганом», которое возглавляет Юрий Григорян. Григорян – признанный мастер стильной сдержанной архитектуры, один из самых успешных и востребованных российских архитекторов, активно практикующий в сфере загородного строительства. Еще одним общепризнанным мастером современной архитектуры считается Сергей Скуратов создавший проект для “Клуба 20’71” (71 дом, поселок расположен в 20 км от МКАД по Минскому шоссе). Архитектура поселка лишена каких бы то ни было излишеств и кажется почти аскетичной, при этом наполненные светом внутренние объемы домов позволяют будущим жильцам варьировать жилое пространство по своему усмотрению. Принцип минимализма наблюдается и в изменении предпочтений покупателей в вопросе этажности будущего жилья. Уходят в прошлое трех- и четырехэтажные красно-кирпичные особняки, как оказалось, большинство современных покупателей предпочитают одно-, максимум двухэтажные дома. Создание современной архитектуры подразумевает применение новых строительных технологий и материалов. Так называемые рациональные технологии позволяют за счет комбинаций из различных материалов добиться новых эксплуатационных характеристик.

Искусство минимализма в направлении в живописи и скульптуре, сведено к своей основной сущности; оно чисто абстрактно, объективно и анонимно, лишено внешней декоративности или экспрессивного жеста. Живопись и графика минимализма монохромны и часто воспроизводят математически правильные решетки и линейные структуры. В то же время минимализм способен пробудить возвышенные чувства и ощущения бытия. Скульпторы-минималисты используют промышленные процессы и материалы, такие как сталь, пенопласт или флюоресцентные трубки, для создания геометрических форм. Также и минималисты-живописцы используют минимальную палитру, и по количеству и по насыщенности цветов. Художники утверждают, что минимализму отдают предпочтение, как правило, натуры творческие, философски мыслящие и самодостаточные. Отличается данный стиль наличием пустого пространства, в котором все четко скоординировано, имеет конкретное место и назначение. Пожалуй, одной из подходящих этому стилю характеристик можно считать законченность. Поводом к появлению термина послужило искусство геометрического абстрактивизма: мастеров группы Де Стил Т. Ван Дусбурга и П. Мондриана, художников объединений «Абстракция-Созидание», «Золотое сечение», «Круг и квадрат». Символом минимализма является «Черный квадрат» К. Малевича (1915), как его назвал сам художник – «нагая икона нашего времени». Это произведение в формальном отношении можно расценить как след от трехмерной структуры – куба на плоскости, т. е. как минимализм формы. Минимализм в изобразительном искусстве означает отход от образного мышления (базирующегося на взаимодействии абстрактного и конкретного) в сторону оформительской деятельности [2].

В музыкальном искусстве последних 36 лет стиль минимализм относится к музыке, для которого характерны некие общие черты: повторение (часто короткой музыкальной фразы, с минимальными вариациями на протяжении долгого периода времени) или состояние покоя (часто в форме гула, баса и протяжных звуков); акцент на консонансной гармонии; устойчивый ритм. Минималистическая музыка может иногда напоминать по звучанию разные формы электронной музыки (например, проект Basic Channel), а также текстурные композиции таких композиторов, как Легети; зачастую происходит так, что конечные результаты похожи, но концепции реализации разные. Минимализм – концепция, философская и творческая, нашедшая свое воплощение в музыке, но которую вполне допустимо рассматривать и на нескольких общих, внемузыкальных уровнях. Его появление произошло в рамках самого радикального авангардного направления – «экспериментальной музыки», во главе которого стоял Джон Кейдж и его школа и которое противопоставило себя всей европейской музыкальной традиции, включая ее концентрацию – «классический авангард» 50-х годов. Считается, что возникновение минимализма было реакцией на структурную усложненность авангардной музыки, – в первую очередь, на функциональную избыточность сериализма, ее оторванность от слухового восприятия. Термин минимализм был введен в музыку независимо композиторами-критиками Майклом Найманом и Томом Джонсоном, вызывал разногласия, но стал широко использоваться с середины 1970-х годов. Приложение одноименного термина визуального искусства к музыкальному было опротестовано; однако, и скульптура и музыка в минимализме используют определенную строгую простоту выразительных средств и неприятие декоративной детализации, к тому же многие ранние концерты минималистов происходили одновременно в соединении с выставками минималистического искусства таких мастеров, как Сол Ле Витт и других. Яркими представителями минимализма в музыке являются Т. Райли, Ф. Гласс, Д. Адамс, А. Пярт, Т. Ньюман, Дж. Кейдж. Звучание минимальной музыки может использовать оригинальные, красочные тембры (подготовленное фортепиано Кейджа), но оно может быть и «бедным», применять традиционно немusикальные звуки и шумы. Значимость звука вырастает именно оттого, что он существует отдельно от функциональных задач, не является строительным элементом в логической структуре [1].

В дизайне минимализм также занимает достойное место. Его идеи и проекты можно наблюдать в графическом дизайне, в дизайне фотографии и кино, в web-дизайне и конечно же в дизайне одежды. Минимализм в одежде очень просто отличить – это как и во всех остальных направлениях минимум деталей, отделки, украшений, меха и цветов. Как в женских, так и в мужских одеждах. Становясь сторонниками минимализма, дизайнеры выбирают простые формы и удлиненные силуэты. Минимализм стремится к обновлению моды в XXI веке. Принципы минимализма в эскизах современных дизайнеров достигается за счет того, что используются всего два достаточно

спокойных оттенка (красный и серый, темный синий и блеклый желтый, бежевый и травянисто-зеленый), а также за счет отсутствия какой-либо отделки минимализма – простой и качественный крой. Никаких пышных юбок (тем более многослойных нижних юбок). Дизайнеры предлагают немало вариантов цельнокройных, без отрезной талии, платьев. Идеально они выглядят в исполнении из шелкового или хлопкового джерси, слегка подчеркивая изгибы фигуры, но избегая при этом вульгарной сексуальности. Кроме слегка приталенного, такое платье может быть слегка расклешенным либо прямым по всей длине. Длина рукава в таком цельнокройном платье без отрезной талии может быть самой разной – до локтя, в три четверти, до запястья. Объединяет их лишь то, что отсутствуют какие бы то ни было украшения – сборка, рюши, заниженная пройма, буфы. Как правило, это достаточно узкий рукав без всяких излишеств. Брюки в стиле минимализм – прямые, умеренной ширины, ровные по всей длине, с заглаженными стрелками и небольшими «мужскими» втачными карманами. Никаких защипов, складок, отворотов, лампасов, накладных карманов с клапанами. Среди моделей юбок, которые используют проповедники этого стиля, довольно неожиданно оказались юбки-баллоны (или юбки-тюльпаны). Они выглядят достаточно строго за счет того, что являются монохромными, также спокойных пастельных тонов, а носятся с маленькими прямыми жакетами с баской. Это помогает выглядеть по-деловому и одновременно достаточно нарядно, что желательно для любой женщины. Дополняет такой наряд, естественно, пара классических лодочек или, в крайнем случае, пара однотонных туфель-балеток, а в качестве украшения – дорогие часы и крохотные сережки. Популярным представителем данного стиля в одежде является никто другой как Келвин Кляйн, открывший минимализм миру моды. К. Кляйн уже к началу 70-х представил собственную линию женской спортивной одежды. Линия расширилась и дополнилась женским прет-а-порте. Минималистичный дизайн и нейтральные оттенки моделей произвели в мире моды настоящую революцию. Модные обозреватели осыпали К. Кляйна лаврами за необычайно свежие, чистые линии кроя и мягкий лаконичный дизайн спортивных элементов. Гамма приглушенных оттенков в укороченных жакетах, слаксах и свитерах, крепдешиновые рубашки, полосатый шелк в сочетании с бархатом для дня – все это вызвало восторг у публики. Именно благодаря нестандартному сочетанию дорогих, люксовых тканей и чистым линиям кроя Кляйн вошел в историю моды как король минимализма [3, 4]. Безусловно, существует еще множество направлений в которых протекает история стиля минимализм и не только в искусстве, но они требуют более углубленного рассмотрения и детального анализа. Выше были описаны основные направления в которых данный стиль устойчиво себя зарекомендовал и бурно движется в перед с новыми идеями и прогрессами.

Вывод: В результате проведенного исследования была определена история возникновения, развитие и формирование в различных направлениях стиля минимализм.

Дальнейшие направления исследований– более глубоко изучить проблему внедрения стиля минимализм в другие области, изучить проблему возможности создания нового направления данного стиля.

Литература:

1. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Минимализм>
2. Всеобщая история искусства. – М., 1956. – Т. 1.
3. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага, 1985.
4. Браун В., Тильке М. История костюма (от древности до нашего времени): Пер. с нем. – М., 1996.

Надійшла до редакції 25.02.2009