

УДК 71

ВЛИЯНИЕ АВАНГАРДА НА СОВРЕМЕННУЮ АРХИТЕКТУРУ

Жук Е.В.1

студентка

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»*

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

В данной статье говорится о тесной взаимосвязи исторических периодов и эпох в искусстве, а также рассматриваются авангард и современное искусство как отдельные понятия, повлиявшие на жизнь человека 21-го века. В ходе работы были выявлены основные черты, оказавшие влияние на формирование и образование базовых характеристик архитектуры в том виде, котором мы наблюдаем сегодня. Также освещены исторические предпосылки возникновения стилей и их ярких представителей.

Ключевые слова: архитектура, общество, время, взаимосвязь, авангард, функциональность, эргономика

THE INFLUENCE OF THE AVANT-GARDE ON MODERN ARCHITECTURE

Zhuk E.V.

student

*FSBEI HE «Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and
Design»*

St. Petersburg, Russia

¹ Научный руководитель к.э.н., доцент С.А. Леонов

Annotation

This article talks about the close relationship of historical periods and epochs in art, as well as considers the avant-garde and modern art as separate concepts that influenced the life of a person of the 21st century. In the course of the work, the main features that influenced the formation and formation of the basic characteristics of architecture in the form that we observe today were identified. The historical background of the emergence of styles and their bright representatives are also highlighted.

Keywords: architecture, society, time, interconnection, avant-garde, functionality, ergonomics

Человек как вид существует уже не одну тысячу лет. С его развитием много что менялось не только в сознании, но и вокруг, в живом мире. Появлялись ремесла, науки и различные виды искусства, в том числе одна из важнейших и фундаментальных – архитектура. В каждом периоде своего постепенного развития индивид имел характерные для определенной эпохи представления о мире, которые он отражал во всем, что создавал. Эти этапы, словно звенья, складывались в одну цепь. Каждая эпоха определенным образом влияла на предыдущую. Так, например, зародившаяся идея в проторенессансе о том, что человек – это высшее существо, нашла отклик и в последующих эпохах. В конечном итоге это привело к созданию нового жанра, такой как портрет. Сегодня мы также можем наблюдать этот закон цикличности. Молодые мастера заимствуют что-то у своих учителей, добавляя к ним свои новые свежие идеи.

Авангард с самого начала – это новый стиль, который стремится создать что-то принципиально новое. Он отвергает традиционные ценности и все предыдущие консервативные идеи. Слово авангард пришло к нам из Франции и означало “передовой отряд”. Не так сложно догадаться, что термин пришел из военного дела и представлял собой определенные войска, занимавшиеся разведкой. Важно отметить, что

русский авангард – одно из немногих действительно грандиозных явлений в искусстве, оказавшее значительное влияние не только на развитие отечественного зодчества, но и на мировую архитектуру в целом. Как и многие другие явления, авангард зародился после серьезных общественных событий, в данном случае Октябрьская революция 1917 года. Зодчие на фоне смены советской власти стремились найти новые пути выражения и проявления своих идей через объём. Их стремления привели к появлению нового стиля, которое отличалось своей монументальностью, простотой и функциональностью. Теперь авангардисты стремились повлиять на жизни людей в самом широком смысле этого слова, их быт, работу и так далее. Это резкое изменение вектора развития искусства интерпретируется как протест против устаревших устоев. За счет своей простоты и максимальной гибкости данный стиль приобретает мировую популярность. Он стремился с помощью абстрактных фигур сконструировать новую жизнь для людей [2].

Наиболее влиятельными людьми этого небольшого периода существования авангарда стали Малевич и Татлин. Именно они выдвинули основные принципы этого стиля:

- Аскетичность конструкций, природная простота и естественность. (То есть отказ от чрезмерного использования архитектурных элементов, все внимание было направлено на создание чистой композиции, лишенной атрибутивной завуалированности).
- Строгость и лаконичность форм. (Особое внимание уделялось созданию интересной, но не осложненной внешней форме здания).
- Внимание к массам. (На первый план выходят потребности общества, а не отдельной личности, большое внимание уделяется

созданию различных функциональных заводов, домов культуры и прочим общественным местам)

- Целесообразность и практичность. (Комфорт внутри пространства становится важнейшим требованием при проектировании здания, особое и пристальное внимание уделялось организации эргономичной жизни людей по потребностям) [2].

Авангардисты переосмыслили цель, а значит, саму ценность искусства, они возложили на себя миссию творить сущее по образу и подобию Бога, и эта вера в творческое начало человека сближалась с идеей Н. Бердяева о творчестве как восьмом дне творения. Как следствие, возникли формы, не копирующие реальность, а призванные ее переосмыслить/пересотворить: супрематические фигуры К. Малевича, и композиции В. Кандинского, и контррельефы Татлина «просто существуют, ничего не повторяя и никого не копируя, а являя собой нечто целостное, самодостаточное, результат акта творчества» [1]. В России рождение нового языка искусства во многом было результатом социальных потрясений, отечественные авангардисты объясняли создание нового языка искусства революционной необходимостью. Несмотря на всё разнообразие стилевых вариаций, появившихся на рубеже XX–XXI веков, рационалистичные авангардные построения, основанные на работе с самыми простыми геометрическими формами – сферой, кубом, конусом, параллелепипедом, по-прежнему остаются актуальными и находят свою интерпретацию в современном зодчестве [3]. Авангардисты экспериментировали с материалами, использовали разные новые технологии и формы, переосмысливали само понятие пространство. Таким образом появляются важные особенности, которые делают этот стиль уникальным, а именно это:

- Активное противопоставление роскоши. (Отрицание рациональности быта буржуазии, первостепенность простоты и ясности формообразования).
- Абстрактность.
- Беспечность. (Преобладание содержание над формой).
- Новизна в формообразовании и такой же беспредметной композиции [4].

Благодаря этим постоянным поискам и экспериментам формируется определенный базис, перечень способов самовыражения. Вследствие чего авангард подразделяется на конструктивизм и рационализм. Где конструктивизм представляет ярко выраженные идеи о функциональности, забывая о психофизических особенностях человека, а рационализм считает важным учитывать субъективный анализ личностных восприятий архитектурных особенностей.

Авангард оставил яркий след в истории отечественной архитектуры. Более 500 объектов было построено. Особо плотной застройке подвергся Ленинград (Санкт-Петербург) так как именно этот советский город был наиболее ярким представителем и образом классических традиций в отечественном зодчестве. Потому именно там, как нигде, на так называемом контрасте, стали понятны основные идеи авангарда и его отказ от традиционного догматизма, новые интересы и ценности, которые в том числе приветствует архитектура нашего времени. Так, например, круглая баня на улице Куйбышева. Помимо интересной плавной формы, эта конструкция несет в себе функциональность. Цилиндрическая форма позволяет сохранить больше тепла, тем самым экономя ресурсы. Подчеркивается та самая крепкая связь функции и формы. Другой пример – универмаг и фабрика-кухня Кировского района. Соединение фабрики-кухни с универмагом и новой конструкции железобетонный каркас в

единое конструктивистское целое. Формула зрелой архитектуры ленинградского авангарда. Также использованы прямоугольные и цилиндрические объемы, ленточное остекление [12]. А плоская кровля и козырек на крыше представляют собой дополнительные полезные площади. Эти и другие подобные здания явно отличались от доходных домов с их широкими парадными и декором. Этот строгий вид и лаконичность прослеживается и в архитектуре нашего столетия.

Современная архитектура - это чистота форм и прежде всего функциональность, стремление к идеалу, желание воплотить и объединить в себе лаконичность, эстетику и работу пространства на человека [5]. Желание повлиять на его психологическое и физическое здоровье. Важно отметить, что отсчет современной архитектуры начинается примерно с 60-х годов прошлого столетия и до настоящего времени. Данная архитектура уходит от чрезмерных и ненужных излишеств, например, резные фасады, арки и прочее. Основополагающую идею дизайна и архитектуры предложил Луи Салливан. Он обращал внимание на то, как важно, чтобы форма следовала за функцией. Френк Ллойд Райт, известный американский архитектор и ученик Луиса Салливана и более приближенный к современному искусству человек, развивал его идеи в органическом ключе: «Если форма действительно следует функции..., то нужно совершенно отбросить прочь то, что насильственно навязывается стоечно-балочной системой... Форма и функция начинаются в единстве, следовательно, назначение и композиция здания становятся едины... Этот новый интегральный целостный подход – «изнутри наружу». Наглядный пример заимствования и переосмысление старых идей и создание чего-то совершенно нового. Другими немаловажными характеристиками являются:

- Использование больших оконных проемов. (Свет в современной архитектуре используется как отдельный инструмент, который по своему изменяет пространство. Поэтому так распространено использование стекла и больших окон для пропуска света в помещение).
- Использование открытых, свободных планировок. (Часто архитекторы используют при объединении пространств, как бы представляя дом или квартиру единым организмом).
- Аналитическая, а не эффектная архитектура.
- Использование новых технологий и инноваций. (Внедрение новых технологий с целью улучшить качество жизни общества).
- Широкие и длинные свесы крыш.
- Простые линии без излишеств.
- Необычные формы. (Ассиметричные сферичные, текучие).
- Экологичность. (В связи с глобальными проблемами современности, каждая сфера деятельности стремится уменьшить урон и архитектура не исключение. Экологичность проявляется в использовании более экологичных, перерабатываемых материалов, также учитываются особенности климата и рельефа, чтобы не навредить экологии)[6].

Уже смотря на данные характеристики, можно сразу заметить взаимосвязь с авангардом. Сохранение современной архитектурой незаменимых принципов. Эти основополагающие пять принципов вывел знаменитый французский архитектор и пионер модернизма и функционализма Ле Корбюзье:

- Первый принцип. Столбы-опоры. Данная конструкция помогает достичь более рационального использования пространства,

освобождая землю под зданием, которое можно использовать, например, как озелененное место отдыха.

- Второй принцип. Ленточное остекление. Тут используется та же методика для расширения пространства как и в ранее упоминаемых характеристиках современной архитектуры.
- Третий принцип. Свободная планировка. Еще один знакомый архитектурный прием использования каркасных конструкций. применяется он так же для гибкости в проектировании наиболее функциональных планировок квартир или общественных помещений.
- Четвертый принцип. Плоские крыши-террасы. Архитектор считал, что иные виды крыш портят гармонию формы здания. Так же использование этого принципа устраняет нехватку в городской среде парков и садов, что необходимо человеку для отдыха и психологическому здоровью.
- Пятый принцип. Свободное решение фасадов. Опорные конструкции находятся внутри здания, что позволяет облегчить нагрузку фасада и делать стены из любого материала [7].

Все эти пять принципов находят отклик в современной архитектуре. В настоящее время наша жизнь перенасыщена информационными потоками и эмоциональными условиями. Интенсивный ритм жизни большинства людей в обществе приводит к банальной нужде в простоте форм, к максимальной выжимке функциональности, грубо говоря, “полезности” и передаче внутреннего содержания. Простыми словами, человек стремится объединиться с природой, отойти от этой суеты и не нагружать свое сознание чем-то еще дополнительно.

Таким образом, архитектурная форма становится особым отражением философии роли познавательной деятельности, предстает как форма познания и претворения в окружающем мире, фундаментом и сущностных проблем современности. Эти формы становятся не просто зданием, это часть эстетического восприятия, которое находится в постоянном взаимодействии с окружающим нас миром. На конкретных примерах мы можем проследить за этой нитью взаимодействия идей от нереализованных проектов 20-го века с уже воплощенными в жизнь зданиями. Эти идеи прошлого века стали основным прообразом для создания чего-то нового и актуального.

Так, например, в проекте известного иранско-британского архитектора Захи Хадид комплекса Вакцин SOHO заметна надуманная сложная пространственная композиция линейного порядка с использованием различных комбинаций кривых и прямых. Эта же идея уже ранее была реализована в ритме орнаментов Чернихова [10]. Или же другой яркий пример проекта небоскреба Сигрем-билдинг в Нью-Йорке, воплощенный архитектором Мис ван де Роэ. Лаконичные и плавные формы этого сооружения мы можем вспомнить в конкурсном проекте советского авангардиста Леонова Дом промышленности. Этот стеклянный параллелепипед послужил источником вдохновения для воплощения ясных и легких форма в проекте Ван де Роэ [10].

Как можно заметить, в современной архитектуре уживается множество разных стилей, направлений и школ, которые ничем не ограничивают творческое воображение архитектора, предоставляя широкие возможности для того, чтобы сделать нашу жизнь ярче и выразительнее.[10] Авангардные веяния отразились не только в работе с формой и работе с конструкцией. Так же важно отметить, что появились новые материалы, такие как бетон, стекло, сталь, которые позволили

создавать еще более сложные и неповторимые конструкции [13]. Технологические возможности, открывшиеся в ходе технического прогресса, изменили принципы мышления человека, направив его на переорганизацию всей материальной среды, что привело к переустройству всей жизни людей, создав новые принципы мировосприятия, новые формы деятельности, общения, поведения [10, 14].

С каждым днем наш мир меняется, все движется, не стоит на месте. Поэтому какие-то вещи перестают быть интересными и актуальными для решения той или иной проблемы [9]. Так и в архитектуре с более активным развитием городов человек как никогда стремится объединиться с природой и это откликается и в зодчестве. То есть использование открытых планировок, больших окон и обильного озеленения. Уже не интересны расписные дома с обилием декора, так как сейчас это воспринимается в сознании людей как лишний раздражающий фактор, так как перестали отвечать запросам современного общества. Взаимосвязь авангарда и современности можно так же обусловить этой логикой. Авангард возник в переломный момент в укладе жизни людей, где настало время активной урбанизации и техники. В 21-ом веке наше общество является лишь результатом тех событий. Поэтому и по сей день мастера вдохновляются идеями тех времен. И архитектура продолжает модернизироваться под влиянием авангарда, объединяя в себе функциональность, экологию, новые инновационные технологии, чтобы сделать жилые пространства максимально подходящие под запросы современного человека.

Библиографический список:

1. Моргунов, А. П. Ценностные ориентиры искусства авангарда XX века : специальность 17.00.09 "Теория и история искусства" :

- диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения / Моргунов Алексей Петрович. – Москва, 2012. – 153 с.
2. Avant-garde architecture in Russia [Электронный источник] - Режим доступа - <http://velikayakultura.ru/istoria-kultury/russkiy-avangard-v-arhitekture> (дата обращения 26.10. 2023)
 3. Ермоленко, Е. В. Формы и построения в архитектуре советского авангарда и их интерпретация в современной зарубежной практике / Е. В. Ермоленко // Academia. Архитектура и строительство. – 2020. – № 1. – С. 39-48. – DOI 10.22337/2077-9038-2020-1-39-48.
 4. Avant-garde in architecture: history, description of styles [Электронный источник] - Режим доступа - <https://fb.ru/article/447012/avangard-v-arhitekture-istoriya-opisanie-stilya-foto> (дата обращения 26.10.2023)
 5. Modern architecture: basic principles and trends in composition [Электронный источник] - Режим доступа - <https://promenter.ru/fakty/cto-takoe-sovremennaya-arhitektura> (дата обращения 26.10.2023)
 6. What is modern architecture? [Электронный источник] - Режим доступа - <https://architect.today/blog/tpost/4md2xluo71-что-такое-sovremennaya-arhitektura> (дата обращения 27.10.2023)
 7. Five principles of Modern architecture [Электронный источник] - Режим доступа - <https://dzen.ru/a/ZFTuxqt8G2j1a4gX> (дата обращения 27.10.2023)
 8. Modern architecture: styles, features, examples of buildings [Электронный источник] - Режим доступа - <https://academy.yandex.ru/journal/sovremennaya-architektura> (дата обращения 27.10.2023)

9. Rethinking the avant-garde. Modern searches in architecture and design [Электронный источник] - Режим доступа - https://www.designspb.ru/news/articles/rethinking_avant_garde/ (дата обращения 28.10.2023)
10. Быкова, Г. И. Взаимоотношение советского авангарда и современной архитектуры / Г. И. Быкова, Е. А. Гнатюк, А. А. Виноградова // Социально-гуманитарное обозрение. – 2018. – Т. 3, № 3. – С. 116-119. – DOI 10.24411/2346-8408-2018-10027.
11. Modern architecture [Электронный источник] - Режим доступа - <https://architecturalidea.com/architecture-blog/sovremennaya-arkhitektura/> (Дата обращения 30.10.2023)
12. The 15 best buildings of the Leningrad avant-garde [Электронный ресурс]. <https://gorod-812.ru/15-luchshih-zdaniy-leningradskogo-avangarda/> (Дата обращения 27.10.2023).
13. Лежава, И. Г. Современная архитектура и город / И. Г. Лежава // Academia. Архитектура и строительство. – 2014. – № 4. – С. 1.
14. Устюгова, Е. Н. Русский авангард 1920-х гг.: два пути схождения жизни и искусства / Е. Н. Устюгова // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. – 2019. – Т. 14, № 2(188). – С. 177-185.

Оригинальность 80%