

УДК 72.01

ЛАКОНИЧНАЯ ЖИВОПИСЬ. СУПРЕМАТИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КАК НЕОЛОГИЗМЫ АРХИТЕКТУРНОГО ЯЗЫКА

Гусева А.С.

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Статья рассматривает супрематические фигуры, совокупность цвета и формы как новый элемент архитектурного языка. Цвет, обрамленный геометрической формой, создает концепцию произведения благодаря психологическому воздействию на зрителя, обусловленному физическими свойствами цвета. Статья показывает, что эффективность супрематической системы архитектурного языка подтверждается научными исследованиями, что определяет дальнейшее развитие супрематических идей в архитектуре и дизайне. В работе выделено 3 этапа. Во-первых, определены этапы формирования супрематической системы архитектурного языка под влиянием «лаконичной живописи». Во-вторых, исследования художников-модернистов сопоставлены с теорией цвета как физического явления. В-третьих, установленные взаимосвязи подтверждены на конкретных примерах, что доказывает эффективность супрематической системы архитектурного языка и возможность дальнейшего развития этих идей в современной архитектуре.

Ключевые слова: супрематизм, язык архитектуры, совокупность цвета и формы, исследования свойств цвета, связь искусства и науки

LACONIC ART. SUPREMACIC FORMS AS NEOLOGISMS OF ARCHITECTURAL LANGUAGE

Guseva A.S.

Kazan State University of Architecture and Engineering

The article concerns the geometric forms of Suprematism art, which unite shape and colour, as a new element of architectural language. A colour within a geometric shape may be the integral part of a concept due to its physical features and psychological influence. The article reveals that Suprematic architectural language system efficiency is proven by scientific investigations. Therefore, the Suprematic concept of shape and colour has gained further development in architecture and design. The article is divided into 3 parts. Firstly, the development of Suprematic architectural language system is overviewed. Secondly, experiments of Modernism artists with shape and colour are compared to relevant scientific research. Thirdly, the revealed connections are proven by examples which show the efficiency of Suprematic architectural language system and the development of Suprematic concepts in modern architecture and design.

Keywords: Suprematism, language of architecture, unity of shape and colour, colour characteristics investigations, connection between science and art

Чем дальше, тем искусство становится более научным, а наука более художественной, расставшись у основания они встретятся когда-нибудь на вершине.

Г. Флобер

Введение

«Быть человеком значит существовать в языке...через язык мы вместе творим мир», – утверждает Ф. Капра. [4] Действительно, все виды деятельности человека регулируются определенным набором знаков и закономерностями их сочетания, что позволяет говорить о языке архитектуры.

Архитектура как любой вид искусства отражает мироощущение человека, которое постоянно изменяется, развивается из эпохи в эпоху. Следовательно, претерпевает изменения и система архитектурного языка, порой полностью перестраивая свою структуру. Так, авангардное

течение «супрематизм» внесло принципиально новый элемент творческой коммуникации – простые геометрические фигуры, что во многом определило дальнейший ход развития искусства XX и XXI веков, тесно сопряженного с наукой.

Цвет, «обрамленный» геометрической формой, в силу своих физических свойств, способен воздействовать на ощущения зрителя, благодаря чему создается концепция произведения. Такой радикальный, однако имеющий научное обоснование взгляд на искусство отразился и в архитектуре. Данная статья показывает, что эффективность супрематической системы архитектурного языка подтверждается научными исследованиями, что определяет дальнейшее развитие супрематических идей в архитектуре и дизайне.

Формирование супрематической системы архитектурного языка

Развитие архитектуры и искусства в целом происходит в контексте изменений в жизни общества. Авангардное искусство, развивавшееся под влиянием научно-технического прогресса, отражало изменение мировоззрения человека XX столетия. Следовательно, произошло изменение структуры архитектурного языка.

Наибольшее влияние на архитектуру имели стилеобразующие концепции конструктивизма и супрематизма. Хотя в начале 1920-х годов эти творческие концепции рассматривались как взаимоисключающие, сейчас, с исторической дистанции, их расценивают как взаимодополняющие. Обе концепции возникли в недрах живописи, однако их основные принципы применимы в других видах пластических искусств. Можно сказать, что концепции супрематизма и конструктивизма оперируют с элементами праязыка пространственных видов искусства. [7]

Несмотря на их структурную схожесть, концепции супрематизма и конструктивизма обладали различной логикой восприятия. Если конструктивизм базировался на теоретическом обосновании идеи, а художественность формы отходила на второй план, то в основе супрематизма лежала визуальная эстетика, которая подкреплялась логическими рассуждениями.

Рассмотрим пути развития идей супрематизма, поскольку, на наш взгляд, именно эта концепция послужила основой качественного изменения архитектурного языка, развития современных методов творческой коммуникации.

Супрематизм (от лат. «превосходство», «главенство») как живописное направление, возникшее в начале XX века, представляет собой своеобразный триумф геометрических фигур в изобразительном искусстве. Главная идея супрематизма, по словам родоначальника этого

стиля, художника Казимира Малевича, – изучить взаимовлияние цвета и формы, а также их главенствующую роль в эмоциональном воздействии на зрителя.

Концепция супрематизма сформировалась на основе экспериментов, имеющих сходство с научными исследованиями физических свойств света, где анализировались принципы визуального воздействия различных направлений изобразительного искусства. В результате исследования К. Малевич вывел собственную формулу «чистой живописи в новом понимании этого термина». [6] Новая живопись была призвана освободить цвет и форму от любых зависимостей, чтобы раскрыть их истинную сущность.

Исследование взаимосвязи цвета и формы показало наличие стойких ассоциативных связей между определенной геометрической формой и цветом. Данный вывод подтверждает предположения Кандинского о зрительном динамическом потенциале как общем свойстве цвета и формы, по которому их можно сопоставлять. Исследования Малевича также показали, что впечатление на зрителя производит именно совокупность цвета и формы. [5] Черный Квадрат в данном контексте – это нуль форм, первофигура, основа системы взаимосвязи цвета и формы.

Для Малевича супрематизм был не просто направлением в живописи, а художественно-стилистической системой преобразования мира в целом. Создавая живописные и графические композиции, Малевич как бы проектировал супрематический мир, отрабатывая общую стилистику и варьируя его фрагменты. [7]

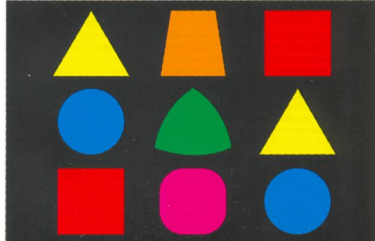
Таким образом, наиболее характерным стилевым признаком супрематизма можно назвать сочетание простых цветных геометрических плоскостей с пространством, зачастую выраженным белым фоном. Данная модель, где предельно точно проявляется взаимосвязь цвета и формы, стала ключевым элементом новой системы архитектурного языка.

Супрематические фигуры: теория физики и эксперименты художников

Философия супрематизма, раскрывающая взаимосвязь цвета и формы, была сформирована экспериментальным путем, в ходе анализа эмпирических ощущений. Однако если данная концепция имела большое значение в развитии творческой мысли и закрепились как новый код архитектурного языка, то она должна иметь и научное обоснование. Следуя данному предположению, мы сопоставили теорию цвета как физического явления и эксперименты художников-новаторов с цветом и формой.

В результате проведенной работы мы действительно обнаружили некие «переклички» в исследованиях ученых и художников, которые приведены в таблице.

Категория	Научные исследования	Эксперименты художников
Восприятие цвета человеком	<ul style="list-style-type: none"> ○ Цвета – световые волны, получаемые из солнечного луча путем преломления (И. Ньютон). ○ Свет – видимое электромагнитное излучение в диапазоне от 400 до 700 нм. ○ Цвет предметов возникает при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом. [2] 	<ul style="list-style-type: none"> ● Взаимосвязь человеческого восприятия цвета и формы: ● Цвет воспринимается в определённых очертаниях, фигура либо подчеркивает, либо сглаживает свойства цвета (В. Кандинский). ● Несоответствие формы и цвета – новые возможности эстетического воздействия.
Свойства полярных белого и черного цветов	<ul style="list-style-type: none"> ○ Белый цвет – отражение поверхностью всех видимых волн света. ○ Черный цвет – поглощение поверхностью видимой части спектра излучений, практически полное отсутствие светового потока. [2] 	<ul style="list-style-type: none"> ● Белый фон картин К. Малевича – взгляд зрителя беспрепятственно углубляется в композицию ● Черный Квадрат – точка отсчета супрематической системы взаимодействия цветов и форм, взаимосвязь противоположностей
Цвет предмета (фигуры)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Видимый цвет предмета – световые волны, отраженные от поверхности предмета. Остальные волны поглощаются поверхностью. ○ Свойство предмета отражать или поглощать определенные световые волны зависит от пигмента поверхности. [2] 	<ul style="list-style-type: none"> ● Общее динамическое свойство цвета и формы – степень воздействия на зрителя (В. Кандинский). ● Динамическое свойство фигур – характер линий: острый, прямой, тупой углы, кривые линии, окружность и др. ● Динамическое свойство цвета (подсознательно воспринимаемое) – теплота и светлота. (Желтый круг «движется» на зрителя, излучает

		<p>свет; синий круг – от зрителя, закручивается в спираль). [3]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сочетания «цвет-форма», где динамические свойства обоих элементов максимально схожи: красный квадрат, жёлтый треугольник, синий круг (В. Кандинский). • Подчеркивание геометрической формы цветом (И. Иттен). Взаимодополнение цвета и формы – визуальный акцент.
<p>Явление контрастных сочетаний цветов</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Цвета контрастные, если объединение этих световых лучей с помощью линзы даёт белый цвет. ○ Если удалить из спектра один цвет (желтый) и посредством линзы собрать оставшиеся цвета, то получится цвет, контрастный желтому (фиолетовый). [2] 	<ul style="list-style-type: none"> • Цветовые круги для подбора контрастных и нюансных цветовых сочетаний. • Сочетание контрастных цветов – большая энергия. Психологическая окраска цветовых сочетаний. [1]

Можно сделать вывод, что супрематические идеи взаимодействия цвета и формы действительно имеют научное подтверждение, что позволяет им закрепиться в искусстве и стать ключевым элементом новой системы творческой коммуникации.

Совокупность цвета и формы. Новый элемент творческой коммуникации

В результате сопоставительного анализа мы убедились, что закономерности взаимодействия цвета и формы, выведенные путем эмпирических рассуждений, подтверждаются научными исследованиями физических свойств света.

Следовательно, супрематические идеи совокупности цвета и формы, объединяющие научный и художественный подходы к творческому процессу, играют ключевую роль в формировании новой системы языка искусства.

Далее мы проанализировали несколько абстрактных композиций современных авторов с целью подтвердить данные выводы.

<p>О. Талмач «Спокойствие»</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Сочетание цвета и формы: ритм криволинейных геометрических элементов + цветовые растяжки в холодной пастельной гамме ○ Акценты на волнистых формах – ощущение спокойно набегающей волны
<p>В. Барага «Небесный огонь»</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Взаимодействие контрастных цветов и форм: ○ Контраст цветов: полярные оранжевый и голубой цвета ○ Контраст форм: квадрат + круг ○ Контраст графических приемов: контурные линии + декоративные завитки
<p>Г. Даскальчук «Активность»</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Динамичное сочетание цветов и форм: ○ Сочетания цветов: красный + желтый = ощущение радости, красный + зеленый = ощущение импульсивности [1] ○ Сочетание форм: квадрат + круг, спиральный ритм форм

<p>Е. Курдов «Грубость»</p>		<ul style="list-style-type: none"> ○ Сочетания форм: острые треугольники, вершины направлены в центр композиции, хаотичный ритм ○ Сочетания цветов: красный + черный = ощущение драматичности [1], серый фон = ощущение пустоты за грубыми углами
---------------------------------	---	---

В итоге наблюдается развитие супрематических идей взаимосвязи цвета и формы, с помощью которых художники современности воплощают свой творческий замысел. Значит, супрематические фигуры действительно являются ключевым элементом новой структуры языка искусства.

Данная тенденция проявляется и в языке архитектуры. Связь абстракционизма и архитектуры авангарда подчеркивал К. Малевич: «Я не хочу сказать, что новая архитектура Запада супрематична, но она стоит на пути к супрематической архитектонике». [6]

Действительно, в архитектурных проектах Т. ван Дусбурга, Г. Ритвальда, В. Гропиуса, Ле Корбюзье, а также советских зодчих Э. Лисицкого, Л. Хидекеля и др. можно наблюдать сочетание простых цветных геометрических плоскостей с пространством, которое характерно для супрематических полотен.

Влияние супрематических полотен прослеживается в архитектурных планах XX века. Чёткие геометрические формы, усиленные цветовыми характеристиками, легли в основу новых планировочных схем, предполагающих функциональное зонирование территории, а также оформление фасада за счет внутренней функции. Подобный подход к проектированию применяется и в современной архитектуре.

Идеи супрематизма как стилистической системы преобразования мира, где сочетание простых элементов, относящихся к уровню праязыка пластических видов искусств, образуют многоплановую структуру пространства космического масштаба, близки современной архитектуре. Любопытно высказывание зодчего-философа К. Курокавы: «Из современной архитектуры нам следует сохранить абстракцию... В древности абстрактные геометрические формы... символизировали собой взгляд на вселенское, перешагивающее границы региональных культур». Данная тенденция проявляется в работах П. Айзенмана, Р. Кулхаса, Р. Мейера, Д. Либескинда, З. Хадид.

	<p>Ле Корбюзье. Поселок Фрюже. 1924-25 гг</p>		<p>З. Хадид. Пожарная станция Vitra. 1990-93 гг</p>
	<p>Р. Мейер. Юбилейная церковь. 1996-2003 гг</p>		<p>Д. Либескинд. Часть фасада королевского музея Онтарио. 2007-08 гг</p>

Можно заключить, что супрематическая концепция архитектурного языка находит применение в современной действительности. Супрематические фигуры стали отправной точкой развития новой системы творческой коммуникации.

Заключение

Супрематические фигуры способны быть самостоятельным элементом эстетического воздействия на зрителя, смысловым ядром композиции. Подобный подход к творческому процессу символизирует взаимосвязь искусства и науки и предвосхищает изменение структуры архитектурного языка.

Эффективность простых геометрических фигур как нового элемента творческой коммуникации подтверждается как эмпирическими рассуждениями художников-новаторов, так и научными исследованиями. Подобные творческие искания на стыке науки и искусства воплощают современные тенденции поиска новых форм самовыражения.

Сочетая в себе воплощение физических законов, психологические склонности восприятия и философское значение, цветные геометрические фигуры продолжают свое развитие в архитектуре и дизайне, где своеобразная эволюция супрематических идей организации предметно-пространственной среды продолжается и сегодня.

Библиографический список

1. Буймистру Т. Колористика. – М.: Ниола-Пресс, 2010
2. Захарова О.Н. Электронный учебник по физике. Оптика
3. Кандинский В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992
4. Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – К.: София, 2003

5. Карева Н.А. Восприятие цвета в произведениях изобразительного искусства. – Диссертация на соискание степени кандидата философских наук, 2005
6. Малевич К. Черный квадрат. – СПб.: Азбука-классика, 2003
7. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Кн. 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. – М.: Стройиздат, 1996