

ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФАНТАЗИЙНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В РИСУНКЕ

Е. Ю. Помогаева, Е. В. Полинкова-Сарычева, М. В. Храмова
Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Астрахань (Россия)

Многие стили в архитектуре и дизайне имеют философскую направленность. Один стиль ломает традиции, другой наоборот – подразумевает попытку вернуться к прошлому. Стили могут приходить и уходить, ведь мода – скоротечна. И мы видим, как на смену готике приходит ренессанс, а на смену модерну приходит конструктивизм. Жизнь течет... Но есть стили, которые можно назвать вечными. И в литературе, и в изобразительном искусстве, и в дизайне интерьеров и даже в высокой моде. Этот стиль особенный, это не просто направление в искусстве, это нечто большее. Это стиль – футуризм (от лат. «будущее»), стиль будущего, попытка подняться над прошлым и настоящим. Футуризм не может устареть и не может остановиться. Он развивается вместе с обществом, опережая его развитие.

Футуризм в изобразительном искусстве появился как начало авангардистского движения в 10-х – нач. 20-х годов прошлого века. Зарождение творчества происходит в Европе, а прежде всего в Италии и России. Основоположником направления стал Ф. Т. Маринетти, темпераментный итальянский поэт и художник, возводивший теорию будущего и дискриминацию прошлого. Важный художественный принцип этого искусства – неувядающая энергия, постоянное движение и скорость, воспевание технического прогресса (аэропланы, автомобили, заводы и фабрики и т. д.), а также воспевается сам человек как хозяин машин и современных городов [1, с. 23].

Основные черты футуризма: культ техники, индустриальных городов; отрицание культурных традиций; попытка создать искусство, возвышающееся над прошлым; бунтарство, анархичность мировоззрения; пафос эпатажа.

Футуризм в России затронул все виды искусства: литературу, музыку, архитектуру, скульптуру, графику, живопись, дизайн и кинематограф.

В объединение поэтов футуристов входили Давид Бурлюк, Вел. Хлебников, В. Маяковский и др. Течение в живописи – Малевич, Кандинский, Бурлюк, Татлин и т.д. Важный художественный принцип этого искусства – принцип симультанности, где передача движения выражена путем наложения фаз последовательности на одно лишь изображение. Безусловно, футуризм очень близко соприкасался с кубизмом, у которого перенимает художественные формы. Ведь футуризм был одним из направлений модернизма. Художественные формы модернизма – символизм, акмеизм, сюрреализм, конструктивизм, экспрессионизм, футуризм.

Первым опытом футуризма в архитектуре стал цикл рисунков «Нового города» итальянского архитектора Антонио Сант Элиа, где «футуризм

получил, наконец, образ своего города как системы». Концепция, предложенная Сант Элиа, выражает трехмерное городское пространство, с «движением» перспективы по осям автострады или железнодорожных путей. В его рисунках часто оживляют «наготу» зданий лифты, которые «карабкаются» по террасированным фасадам. Здесь можно найти прототипы новой типологии зданий, умножение уровней города и модулирование дорожного пространства. Такие как А. Сант Элиа были первыми урбанистами, ставившими планировку целых кварталов и автономных поселков будущего – первоочередной целью. Они создавали проекты многоквартирных домов для определенных групп населения (например, рабочих конкретной фабрики) рядом с домами располагались общественные здания (магазины, кинотеатры, музеи и т. д.). Предполагалось развитие воздушных путей сообщения, поэтому постройки должны были, красиво просматриваться с высоты полета аэроплана и представлять собой в плане различные геометрические формы – круги, квадраты, звезды и т. д. Во внешней отделке зданий характерными были грубые, необработанные поверхности, яркие цвета и динамичные формы [2, с. 51].

Очень интересно творчество Марио Кьяттоне и Умберто Боччони (скульптура «Движение в пространстве»), внесшие неоценимый вклад в развитие архитектурного футуризма. Кьяттоне, в отличие от трехмерного городского пространства Сант Элиа, сопоставлял свои здания с масштабом города. Даже если он показывал туннель, он оставлял его без дальнего плана и не показывал перспективы позади этих изображений. Этот подход сближает его работы с Боччони, с его пересекающимися планами и плоскостями, и взаимным проникновением масс. Использование в своих работах цвета, придавало отдельным элементам здания динамику и заставляло «двигаться комплексы больших размеров и перепрыгивать с объема на объем». Такие работы, как «Мосты и изучение объемов», «Здание с двумя башнями», оперировали понятием «масштаб», где гигантские высотные сооружения – дома – города, своего рода храмы нового индустриального мира, вобравшие в себя все городские пространства, становятся центральными образами. Передача точного, пластичного и выразительного рисунка «Строений» Кьяттоне характерна для совершенствования футуристического города – как призыв гармонизировать среду, соотнеся ее, в первую очередь, с человеком, а не с машиной [2, с. 62].

Футуристическое направление в искусстве и в наше время тем более, не может потерять своей актуальности. Оно набирает обороты, видоизменяясь в сторону гармонизации существования человека и окружающей среды. Так, неофутуризм появился сравнительно недавно (конец XX – начало XXI в.), но, в отличие от своих предшественников, футуристов, неофутуристические урбанисты верят в города, управляемые экоэтическими ценностями, чтобы обеспечить лучшее качество жизни горожан.

Актуальность темы состоит в том, что основой футуристической композиции в рисунке, является нестандартное мышление, поиск конструирования формы с широкой и избирательной перспективой на будущее. В архитектурно-художественном образовании тема «Фантазийный рисунок», которая очень тесно соприкасается с рассмотренным нами стилем футуризма, дается студентам 2–3 курсов как итоговая работа по дисциплине «Рисунок», итог накопления определенного опыта и знаний в системе обучения рисунка. Подвергая конструктивному анализу простейшие геометрические тела, прорисовывая невидимые грани, ребра, оси симметрии, изображая предметы в разных ракурсах, изучая врезание объемов – все это дает широкий спектр формирования пространственного представления, творческого воображения и фантазийного мышления. Учитывая, что композиционная организация изображения – эмоциональный, во многом интуитивный процесс, мы должны понимать особенность человеческого сознания при создании образов и объектов. Поэтому геометрическое тело как предмет абстрактный и конкретный одновременно, несет в себе заряд большой и формирующей силы.

Список литературы

1. Бобринская Е. Футуризм. М. : Галарт, 2000. 187 с.
2. Вагнер О. Современная архитектура // Зарубежная архитектура. Конец 19 – 20 в. М. : Искусство, 1972.
3. Иконников А. В. Утопическое мышление и архитектура. М. : Архитектура-С, 2004.
4. Бергсон А. Творческая эволюция. М. : Камон-Пресс, 1998.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ СКУЛЬПТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Е. А. Смурыгина, А. В. Костырева, М. В. Храмова
Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет, г. Астрахань (Россия)

Все виды изобразительного искусства имеют дело с природной формой. Как правило, под словом «форма» (от лат. forma) понимают внешний вид предмета. Создавая образ животного или человека, художник стремится к наиболее точной передаче признаков объекта, при этом используются самые разнообразные методы: геометрический, орнаментальный, стилизованный, формальный и символический. Подтверждение каждого из них можно встретить в первобытном, христианском и декоративном искусстве. Встречаются настолько оригинальные вещи, что порой невозможно отыскать визуальный аналог, который бы соответствовал этому изображению. Внешняя форма предмета здесь передается совместно с внутренней: индейцы, этруски, эскимосы и т. д. Изображение маленькой рыбы внутри большой;