

Кандалова Алла Дмитриевна, Адонина Анна Владимировна
Самарский государственный технический университет

Kandalova Alla, Adonina Anna
Samara State Technical University

ТЕХНО-УТОПИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ЭЛЬ ЛИСИЦКОГО

TECHNO-UTOPIAN IDEAL OF EL LISITSKY

Статья посвящена творчеству и теории, развитой Элем Лисицким. В начале XX века художники, реализовавшие идею авангарда, предрекли развитие особой пространственной атмосферы, которая будет образовываться за счет последних достижений науки, техники и искусства. В статье рассмотрены произведения архитектуры и искусства, а также теоретические труды, касающиеся процесса развития техно-утопического идеала пространств. Эль Лисицкий, отмечая выдающееся значение технических средств для современной архитектуры и искусства, предугадал одну из важнейших тем будущих исследований XXI века. В статье предпринята попытка проанализировать комплекс новаторских идей Эля Лисицкого.

The article is devoted to the creativity and development of architectural theory developed by El Lissitzky. At the beginning of the 20th century, artists who realized the idea of the avant-garde predicted the development of a special spatial atmosphere that would be formed due to the latest achievements of science, technology and art. The article examines works of architecture and art, as well as philosophical works concerning the process of development of the techno-utopian ideal of spaces. El Lissitzky, noting the outstanding importance of technical means for modern architecture and art, foresaw one of the most important topics for future research in the 21st century. The article attempts to analyze the complex of innovative ideas of El Lissitzky.

Ключевые слова: Эль Лисицкий, авангард, техно-утопия, идеал, экспонирование, технические средства, архитектура, современное искусство, интерактивный город, метареальность

Keywords: El Lissitzky, avant-garde, techno-utopia, ideal, exhibition, technical means, architecture, contemporary art, interactive city, metareality

Начало XX века ознаменовалось общей верой в научно-технический прогресс и в образование особой пространственной атмосферы города, концентрирующей сферу медиа, дизайн, город и архитектуру. Исторический манифест 1919 года в виде башни Татлина «Памятник III Коммунистического интернационала» стал одной из реперных точек утопического мировоззрения, проводником нового искусства и архитектуры, детонирующим переустройство общественной жизни. Размышления Лисицкого о «динамической архитектуре» в 1920 году вдохновляло на преобразование человеческого общества и города: «Город превращается в центр коллективного напряжения, радио-парус (радио-детектор), который посылает в мир взрывные сигналы творческих действий» [1].

В настоящее время развитие информационных технологий напрямую влияет на культуру и искусство. С 1 января 2019 года в соответствии с указом Президента от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года» и откорректированным в соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», началась реализация национального проекта «Культура» [2]. В состав входят следующие федеральные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» [3]. Поскольку музей является местом концентрации культурной среды, творческих людей и цифровой культуры, глобальную трансформацию претерпевает пространство для экспонирования [4]. Несмотря на то, что научно-исследовательская функция при этом остается ведущей, привлечение посетителей и формирование постоянной аудитории с помощью использования современных цифровых технологий становятся актуальным направлением, которое получает новый виток развития, например при создании новых подходов к экспонированию.

Проектирование современной выставочной экспозиции стало самостоятельным, динамично разви-

вающимся видом искусства, включающим в себя собственные средства выразительности и состоящим из комплекса шагов:

- определение структуры выставки;
- составление целостной концепции экспозиции;
- формулирование художественно-стилистической идеи;
- техническая разработка;
- процесс реализации.

Традиционные способы подачи несомненно играют важную роль в создании музейного пространства, однако новаторское видение художника, архитектора или дизайнера экспозиции, вкупе с использованием цифровых выразительных средств, подогревают интерес публики и заставляют переосмыслить роль современного выставочного пространства, вплоть до того, что использование этих цифровых выразительных инструментов может стать объектом экспонирования.

Так, медиатехнологии уже рассматриваются не только как средство реализации идеи, но и как итоговая форма подачи. Например, в экспозиционном пространстве Международной архитектурной биеннале в Венеции на протяжении последнего десятилетия в большом количестве представлены экраны, медийные инсталляции, представления со светом и зеркалами.

Эль Лисицкий и его концепции

Если обратиться к истории создания концепций экспонирования, идея внедрения технологий как инструмента преобразования пространства часто использовалась мастерами-новаторами. Одним из таких представителей в области создания музейного экспози-

ционного пространства был мастер советского авангарда, художник и архитектор Эль Лисицкий.

Благодаря тому, что Эль Лисицкий обучался профессии архитектора, его будущее мировоззрение сочетало практический подход в виде переосмысления научно-технического прогресса и индустриализации вкупе с художественным взглядом. Именно Эль Лисицкий, один из тех мастеров авангарда, кто понял исключительное значение развития современной техники для будущего искусства, архитектуры и художественного творчества. В своей статье «Город коммуны», опубликованной в газете «Der Stern», Эль Лисицкий писал о «динамической архитектуре», которая будет отражать революционные изменения в обществе [5].

В 1923 году для Большой Художественной выставки в Берлине Эль Лисицкий создал Комнату проунов, умело соединив известные к тому времени подходы Малевича и Татлина – супрематизм и контррельефы, а также практики дадаистов, применявших такого рода эксперименты с выходом объектов из двухмерного в трехмерное пространство (рис. 1).

Свой собственный метод проектирования Эль Лисицкий продемонстрировал в 1926 году на Международной выставке живописи и скульптуры в Дрездене, где представил свое «Демонстрационное пространство», а затем в музее в Ганновере с похожей инсталляцией «Кабинет абстракций» (рис. 2).

Экспозицию в Дрездене Эль Лисицкий охарактеризовал так: «Я поставил вертикально, перпендикулярно к стенам тонкие рейки, покрасил их слева белым, спра-

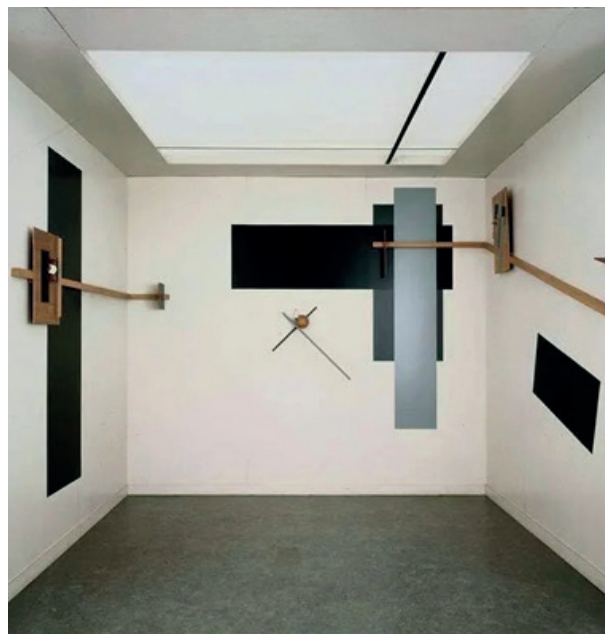
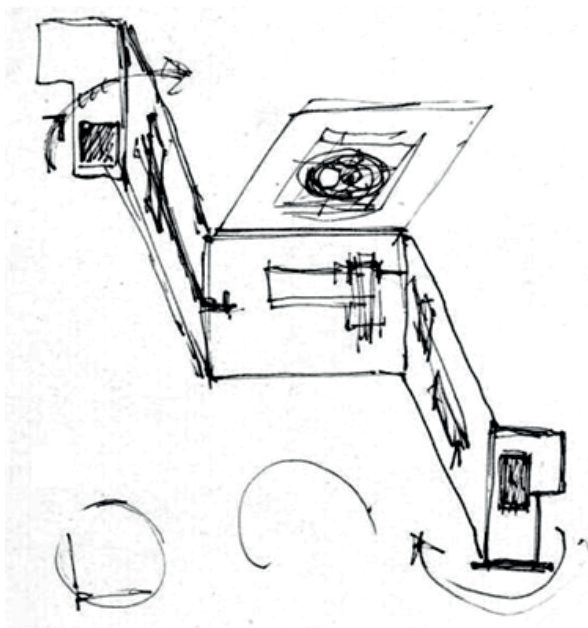

Рис. 1. «Комната проунов» (tretjakov.ru, green-fr.livejournal.com)

Рис. 2. «Демонстрационное пространство» и «Кабинет абстракций» (prorus.ru)

ва черным, а саму стену серым. Таким образом, спереди вы видите стену серой, слева белой, справа черной. Систему отступающих реек я прервал поставленными в углах помещения кессонами. Они наполовину закрыты сетчатыми поверхностями – сеткой из штампованного листового железа. Сверху и внизу поставлены картины. Когда одна из них видна, вторая мерцает через сетку. При каждом движении зрителя в пространстве меняется воздействие стен, то, что было белым, становится черным, и наоборот. Так в результате движения человека возникает оптическая динамика. Эта игра делает зрителя активным. Игра стен дополняется просвечиванием кессонов. Посетитель поднимает сетчатые экраны вверх или спускает их вниз. Открывая новые картины и пряча то, что ему неинтересно. Физически необходимым становится общение с выставленными предметами» [6].

Задумав образцовое «Демонстрационное пространство» (Demonstrationsraum), Эль Лисицкий создал новый тип решения экспозиционного пространства, которое можно было бы использовать для любого авангардного искусства [1]. Таким образом, мастеру удалось не только создать выставочное пространство, оформленное в новой стилистике, в то время как многие другие использовали «шпалерный» тип развески произведений искусства, но и добавить интерактивность и привнести возможность трансформации во время движения зрителя по экспозиции.

В 1928 году в Кельне для международной выставки «Пресса», для оформления экспозиции были приглашены Эль Лисицкий и Исаак Моисеевич Рабинович. В проекте, благодаря внедрению четырех объемных светящихся букв «USSR» в четыре арки на фасаде, удалось добиться эффекта радикального преобразования псевдоклассического здания. Во внутреннем пространстве были асимметрично проложены специально созданные динамичные конструкции-аттракционы, игравшие роль маяков и задававшие маршрут для зрителей:

«Звезда», «Рабочий корреспондент», «Красная Армия», «Трансмиссия». Кроме того что здесь впервые были использованы движущиеся установки, нововведением стало применение крупноформатного фотомонтажа и использование света как средства выразительности (рис. 3). Зрелище было впечатляющим: бесконечное движение ленты с надписями «USSR» создавало художественный образ вечного конвейера [6, 7].

Техно-утопический идеал Эль Лисицкого ярко проявился в экспозиционном дизайне, отразившем приход века индустриализации и предвосхитившем направления, появившиеся впоследствии (например, искусство поп-арта или проблему искусства в период его технической воспроизводимости, затронутую Вальтером Беньямином) [8, 9].

Увлечение супрематизмом, бесконечность пространства, новая телесность, динамическая архитектура и города будущего – все это темы, в том числе получившие развитие благодаря творчеству Эль Лисицкого, создателя многомерных пространств на стыке соединения разных видов искусства, математики и инженерии [10]. Эль Лисицкий – архитектор, художник, мастер, чьи взгляды на пространство не только предопределили развитие Архитектуры XXI века, но и остаются актуальными в эпоху актуализации иммерсивных видов искусства, создания киберпространств, проектирования цифровых городов и метареальности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Канцедикас А., Яргина З. Эль Лисицкий. Фильм жизни. М.: Новый Эрмитаж – один. Статьи и доклады Эль Лисицкого. 2004-2005. Ч. 7. С. 1919–1938.
2. Национальный проект «Культура» [Электронный ресурс]. URL: <https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/> (дата обращения: 09.01. 2024).
3. Культура [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/kultura> (дата обращения: 09.01. 2024).

Рис. 3. Оформление павильона на выставке «Пресса» (prorus.ru)

4. Дущев М. В. Город как пространство архитектурно-художественного синтеза // Academia. Архитектура и строительство. 2012. № 1. С. 28–37.

5. Иншаков А.Н. О будущем в творчестве Эль Лисицкого // Искусствознание. 2018. № 4. С. 180–219.

6. «Настройки-3»: история одного экспоната [Электронный ресурс]. URL: <https://prorus.ru/posters/nastrojki-3-istoriya-odnogo-ehksponata/?ysclid=lr6phnf141483893195> (дата обращения: 09.01. 2024).

7. Манукян Д.В. Выставки Эль Лисицкого // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4–4

8. Вирильо П. Машина зрения. СПб.: Наука, 2004.

9. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: пер. с англ. / под. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.

10. Глазычев В.Л. Урбанистика. М.: Европа, 2008.

REFERENCES

1. Kantsedikas A., Yargina 3. El Lissitzky. Film of life. M.: New Hermitage-one, 2004-2005. Part 7. Articles and reports by El Lissitzky. 1919-1938.

2. National project “Culture” [Electronic resource]. URL: <https://culture.gov.ru/about/national-project/about-project/> (access date: 01/09/2024).

3. Culture [Electronic resource]. URL: <https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/kultura> (access date: 01/09/2024).

4. Dutsev M.V. The city as a space of architectural and artistic synthesis // Academia. Architecture and construction. – 2012. – No. 1. – pp. 28-37.

5. Inshakov, A. N. About the future in the work of El Lissitzky / A. N. Inshakov // Art history. – 2018. – No. 4. – P. 180-219. – EDN VVYWIA.

6. “Settings-3”: the history of one exhibit [Electronic resource]. URL: <https://prorus.ru/posters/nastrojki-3-istoriya-odnogo-ehksponata/?ysclid=lr6phnf141483893195> (access date: 01/09/2024).

7. Manukyan D.V. Exhibitions by El Lissitzky // International Student Scientific Bulletin. – 2015. – No. 4-4.

8. Virilio P. Vision machine / P. Virilio. – St. Petersburg: Nauka, 2004.

9. Castells, M. Information era: economics, society and culture: trans. from English; ed. O.I. Shkaratana. – M.: State University Higher School of Economics, 2000. – 608 p.

10. Glazychev, V.L. Urbanism / V.L. Gazychev. – M.: Europe, 2008.

Для ссылок: Кандалова А.Д., Адонина А.В. Техно-утопический идеал Эль Лисицкого // Innovative project. 2023. Т.8, №14. С. 6-9. DOI: 10.17673/IP.2023.8.14.1

For references: Kandaloa A.D., Adonina A.V. Techno-utopian ideal of El Lissitzky // Innovative project. 2023. Vol.8, No.14. pp. 6-9. DOI: 10.17673/IP.2023.8.14.1