

УДК 7.01:72.01

М.А. ФЁДОРОВА

ассистент кафедры градостроительства
Самарский государственный архитектурно-строительный университет

ПРИНЦИП СЕРИЙНОСТИ В ИСКУССТВЕ И АРХИТЕКТУРЕ В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

SERIALITY IN ART AND ARCHITECTURE DURING THE PERIOD OF INDUSTRIAL MANUFACTURE DEVELOPMENT

Исследуется развитие понятия серийности в контексте изменений в науке, технологии, искусстве и архитектуре в период развития индустриального производства. В связи с происходящими изменениями в искусстве и архитектуре возникает необходимость поиска новых форм и средств выразительности. На данном этапе серийность становится инструментом развития авторских методов и новых направлений в искусстве и архитектуре. В то же время она является основой для установления баланса между массовым и уникальным в процессе индустриального производства объектов искусства, архитектуры и дизайна.

Ключевые слова: серийность, массовое производство, комбинаторный подход, индустриализация, дизайн.

С началом промышленной революции происходят значительные изменения во всех сферах деятельности человека. Капиталистический способ производства, сложившийся в XIX в., привел к увеличению массовой продукции, одновременно уничтожив эксклюзивность, присущую предметам ручного ремесленного производства. Результатом становится резкое разделение массового и индивидуального, при этом отрицательной чертой массового является качество и эстетика, а минусом индивидуального - недоступность широкому числу потребителя.

Одним из первых попытался найти решение этой проблемы Джон Рескин, который отвергал машинную технику, считая, что с машинами связана гибель искусства, а с гибелью искусства - падение эстетического уровня общества, но между тем именно его теория была первым шагом к созданию эстетики машинной продукции. Уильям Моррис, организовавший в 50-е гг. XIX в. в Англии первое крупное движение европейской художественной промышленности, продолжил и дополнил теоретически и практически идею Рескина. В 60-70-х гг. XIX в. он поставил вопрос о внедрении деятельности художника в процесс создания вещей, которые производят рабочие, что позволило бы внести в машинное производство долю эстетики. Главной задачей считалась необходимость сделать доступными широким массам удобные и красивые предметы,

In the article the development of seriality concept in the context of changes in science, technology, art and architecture during the period of industrial manufacture development is viewed. There is the necessity of search of new forms and means of expressiveness in connection with changes in art and architecture. At this stage seriality becomes the tool of development of author's methods and new directions in art and architecture. Simultaneously it is the basis for establishment of balance between mass and unique, during industrial manufacture of objects of art, architecture and design.

Key words: seriality, mass production, combinatory approach, industrialization, design.

которыми пользовалась социальная верхушка буржуазного общества, таким образом, одновременно воспитывая у широкого потребителя эстетические принципы. Но в результате мастерские создавали не массовое искусство, а дорогие предметы обихода для избранных. Однако многие из выдвинутых Моррисом идей дали плодотворные результаты, создав предпосылку к развитию эстетики в среде массового производства. Таким образом, бурное развитие техники и не менее бурный протест против нее становится причиной поисков новых методов производства предметов для нового общества. Процесс поиска компромисса между массовым и индивидуальным приводит к развитию новых методов и способов создания, вещей на основе серии.

Наиболее актуальным понятие серийности в искусстве и архитектуре становится с момента перехода к массовому производству. Оно сформировалось в начале XX в. на основе конвейерной сборки продукции, основателем которой считается американский предприниматель Генри Форд, первым внедривший новый метод изготовления объектов, который впоследствии использовался не только в промышленности, но и во многих других отраслях. Подобный принцип постепенно проникает и в культурную сферу. Так, например, в США зарождается новое направление - кинематограф, в котором на «конвейер» поставлено производство

художественных фильмов, поскольку массовое потребление искусства могло сделать его окупаемым. Одновременно более широкий спектр значений начинает приобретать понятие серийности.

В музыке первой половины XX в. возникает понятие сериальности: «техника композиции, при которой в качестве основы используется набор неповторяющихся звуков и все сочинение состоит из непрерывного повторения этого набора» [1]. В литературе термин «серийный» используется как существительное, относящееся к формату, в котором история рассказывается частями, но в определенной последовательности. Практически в каждой библиотеке можно найти серийные издания Конан Дойля, Агаты Кристи, Жоржа Сименона с пронумерованными корешками.

Индустриализация находит отражение и в сфере изобразительного искусства. В данном случае понятие серийности рассматривается в контексте появившейся возможности воспроизводить и тиражировать предметы искусства. В своих исследованиях немецкий философ Вальтер Беньямин пишет о том, что уникальность произведения искусства проявляется в момент непосредственного нахождения перед ним: «На этой уникальности и ни на чем ином держалась история, в которую произведение было вовлечено в своем бытовании» [2]. Тиражирование репродукций заменяет уникальное проявление произведения искусства массовым. На современном этапе развития науки и общества единичный объект искусства может воспроизводиться и экспонироваться в любой географической точке и в любой отрезок времени. Наиболее показательным примером, ставшим основой многочисленных интерпретаций, является работа Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Эту картину копировали чаще других, копии также создавались самим автором и его учениками, в более поздние периоды.

Со временем «Мона Лиза» становится своеобразным знаком, который воспроизводится с некоторыми особенностями в зависимости от характера нового временного этапа. Примером является работа К. Малевича (1914 г.), в которой «Мона» используется как знак, подчеркивающий концепцию «алогичной живописи» художника: совмещение изначально не совместимых элементов. Фрагмент символа классической живописи Леонардо в картине Малевича становится противопоставлением, подчеркивающим беспредметность композиции. Марсель Дюшан в 1919 г. «дорисовывает» изображение Джоконды, а С. Дали в 1964 г. делает

автопортрет, соединяя в одной работе два изображения. В 1960 г. художник Р. Магритт создает сюрреалистическую композицию «Мона Лиза», в которой отсутствует изображение самой Мадонны, оставлен только классический и узнаваемый фон. Тем самым автор подчеркивает популярность оригинального изображения, оставляя только детали и характерный силуэт – если мы не видим «Мону», окно, на фоне которого она изображена, позволяет идентифицировать известный образ. Энди Уорхол, в свою очередь, создает коллаж из многократно повторенных копий «Моны Лизы» в качестве отпечатка – штампа, также используя образ известной картины в качестве знака эпохи, который на современном этапе размножен конвейерным способом, становясь уже символом настоящего времени.

Можно сказать, что с началом эпохи индустриализации и развития конвейерного производства в различных областях предметы искусства, с одной стороны, теряют свою уникальность (за счет тиражирования, копирования, современных интерпретаций), с другой - сам факт повторения и создания инвариантов становится основой для возникновения новых методов и средств выразительности.

На почве развития технологий массового производства возникают новые методы и в строительстве, а увеличение масс, рост города создает необходимость поиска новых форм. В своей книге «Утопия и реальность» Иконников пишет: «Архитектура получила возможность осваивать новые типы пространственных структур. Стали возможны новые темпы количественного роста массивов искусственной среды, что было связано с урбанизацией, бурным расширением существующих и возникновением новых городов, со строительством, обеспечивающим потребности динамично развивавшейся промышленности» [3].

Подобно литературе и живописи, в период индустриализации в архитектуре появляются эксперименты, в основе которых используется комбинаторный подход (создание комбинаций из элементов, изготавливаемых промышленным методом). Эксперимент с новыми материалами и конструктивными системами приводит к возникновению новых типов зданий, которые дублируются и умножаются с незначительными отличиями. Многочисленные небоскребы, выросшие в деловых центрах, стали приметной особенностью американских городов. В течение XX столетия их группы, разрастаясь и умножаясь, становились все более плотными и высокими.

В основном массовость в строительстве касается городской застройки, но эксперименты с архитектурной формой происходят и в проектировании частных жилых зданий. В процессе поиска идеальной системы в архитектуре Франк Ллойд Райт создает серию домов, в которых развивает свой авторский стиль органической архитектуры. Серия состоит из построек небольшого масштаба, в которых на основе существующего стереотипа внутреннего пространства частного дома архитектор создает определенный тип композиции и планировки: крестообразная композиция и линейная, центром которой является «очаг дома». Райт вписывает свои объекты в контекст, используя характерные пластические особенности существующего ландшафта. Органическая архитектура Райта становится примером серии как поиска новой формы, в которой автор воспроизводит в разных вариантах одну идею. Следует отметить, что эта серия является замкнутой, внутри нее возможны только комбинации, а дальнейшее развитие в контексте индустриализации не может быть реализовано, поскольку не соответствует принципам массового производства. Проекты Райта – единичные экземпляры, повторяющие определенный авторский принцип. В данном случае архитектор повторяет определенные аспекты проектирования, создавая собственную концепцию, стиль и метод в архитектуре.

Адольф Лоос вырабатывает свой метод проектирования, создавая объекты как части единого эксперимента с пространством и цветом. В основном объекты Лооса представляют собой белый пространственный параллелепипед - коробку, со сложной схемой распространения цвета, подчеркивающей принцип свободного плана (raumplan). Внутри архитектор проектирует сам объект и его окружение таким образом, чтобы осуществить подход к дому и передвижение внутри него по определенной спиральной схеме. При этом цветовая среда интерьера повторяет это движение, изменяясь в зависимости от уровня и функции помещения. В проектах Адольфа Лооса компактная планировка вписана в простую кубическую форму. Интерьер составлен из кубических пространств, которые последовательно расположены по уровням.

Можно сделать вывод, что объекты органической архитектуры Райта, как и белые кубы Лооса, представляют собой пример творческого поиска новых средств выразительности в архитектуре на основе современных тенденций. Также следует отметить, что оба архитектора умышленно повторяют опреде-

ленные принципы организации пространства в процессе выработки собственного творческого метода. Каждый последующий объект становится стадией эксперимента, результатом которого является оригинальный авторский подход к проектированию.

Развитие индустриализации отражается в архитектуре появлением тенденции к созданию индивидуального массового объекта. Необходимость массового воспроизведения диктуют сложившиеся условия данной эпохи, а присутствие разнообразия необходимо как противопоставление и уравновешивание одинаковости. В процессе поисков новых методов формообразования многие архитекторы вырабатывают авторские стили на основе экспериментирования с различными аспектами в архитектуре. В процессе поиска новых средств выразительности многие авторы используют повторения и разрабатывают серии проектов. На данном этапе серийность является следствием, но в то же время возникает предпосылка для дальнейшего развития этого понятия.

В контексте изменений периода индустриальной революции, оказавшей влияние на различные сферы науки и искусства, развивается новое направление - дизайн как промежуточная сфера между искусством, архитектурой и производством, в которой многими авторами разрабатывается новый вид эстетики.

Серийность в данном случае становится способом достижения баланса между массовым и индивидуальным, а также своеобразным двигателем прогресса, поскольку именно на основе отличий и повторений в процессе творческого эксперимента в искусстве, архитектуре и других сферах создаются варианты новых методов формообразования и средств художественной выразительности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гершкович, Ф. Тональные базы Шенберговой додекафонии [Текст] /Ф. Гершкович / Гершкович Ф. О музыке. - М., 1991 // <http://studsref.ru/08/dok.php?id=151>
2. Беньямина, В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости [Электронный ресурс] / В. Беньямина // http://www.chaskor.ru/article/proizvedenie_iskusstva_v_epohu_ego_tehnicheskoy_vosproizvodivosti_18738
3. Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность [Текст]/ А.В. Иконников. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. - Т. 1.

© Фёдорова М.А., 2011