Т.Н. БЫТАЧЕВСКАЯ

Доктор искусствоведения, профессор кафедры Промышленного дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: tam_bit@mail.ru

T.N. BYTACHEVSKAYA

Doctor of Art, professor of the Department of Industrial Design of the RSU A.N.Kosygin (Technology. Design. Art)
e-mail: tam_bit@mail.ru

ФРАКТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ РУССКОГО АВАНГАРДА П.ФИЛОНОВА И А.РОДЧЕНКО

FRACTAL PRINCIPLES IN THE WORKS OF ARTISTS OF THE RUSSIAN AVANTGARD P. FILONOV AND A.RODCHENKO

Статья посвящена представителям аналитического искусства русского авангарда Павлу Филонову, его методу органического развития формы, и художнику нового типа Александру Родченко.

The article is dedicated to the representatives of the analytical art of the Russian avant-garde Pavel Filonov, his method of organic development of the form, and the artist of the new type Alexander Rodchenko.

Ключевые слова: авангардное искусство, фрактальная форма, дизайн, «органическое» направление, свойство самоподобия, изобретение, структура, конструкция.
Keywords: avant-garde art, fractal form, design, «organic» direction, self-similarity property, invention, structure, construction.

XX век обозначил и выявил проблему взаимосвязи искусства с дизайном. Искусство авангарда, русского конструктивизма — это часть культуры и дизайн-творчества превращается в проектную деятельность и является источником новых идей и принципов в формообразовании. Авангардное искусство ассимилировалось в дизайн. Оно принесло тенденции отрицания традиций, с одной стороны, а с другой — поиск новых форм и путей творчества в дизайне, противоположных академизму.

Искусство русского художника Павла Филонова в первой трети прошлого столетия заключало с себе новое ощущение действительности и оригинальный художественный аналитический метод в изобразительном искусстве.

Художники аналитического искусства воспринимают происходящие биологические, химические и другие явления органического и неорганического мира в его внутренней значимости. В любом предмете они утверждали, что внутренние данные определяют и лицевую, и поверхностную форму. Мастера аналитического искусства делали ставку на «сделанности» картины, «сделанности» рисунка, проекта, что, несомненно, воздействует на интеллект зрителя, его эмоции.

Позицию и творчество участников «органического» направления в искусстве начала 1910-х годов отличало «восприятие этого мира как некоего органического целого, как мира без хаоса в динамике, как саморазвивающейся системы явлений, все разнообразные части которой — в силу определённых законов — составляют целостное единство» [7]. По мнению искусствоведа А.В. Повелихиной, их работы — это новая живая фрактальная геометрия природы.

Замечательный живописец и график Павел Филонов — один из представителей «органического» направления в русском искусстве авангарда. Его творчество связано с символизмом, экспрессионизмом и отличается многообразием смыслов и обостренным восприятием мира. Излагая принципы аналитического искусства, П.Филонов выдвигает метод органического развития формы, т.е. «органического роста» (как растет дерево). «Чистая эволюционирующая форма» у Филонова — выявление связи с творящейся в предмете эволюцией, «с ежесекундным претворением в новое, функциями и становлением этого процесса» [4]. Принцип органического роста художественной формы противопоставлен принципам кубизма и футуризма — «организм» против «механизма». В споре с кубистами и кубофутуристами П.Филонов выдвигает идею «атомистической структуры Вселенной» [4].

Но позднее, в силу впечатлений, полученных от войны, в его картинах атрибутом органического часто был распад, разложение, хаотичный и взвинченный ритм, создающий ощущение напряженной атмосферы. Драматизм и мистико-символическая трактовка образов в картинах Павла Николаевича Филонова выражаются посредством кристаллообразных фигураций, движением тонов и оттенков цвета. Художник верил в грядущий

мировой расцвет, стремился изобразить общие духовно-материальные закономерности хода истории. Преобладание мифологических сюжетов в его работах не исключало и обыденности, соприкасающейся с бытием. В картине «За столом» пирующие в день особого духовного праздника (Пасха) приобщаются к современному и вечному, а их трапезу осеняют крылатые вестники вселенских истин, как будто никем не замечаемые. Образное решение темы остается типично филоновским. С легкой иронией он создает атмосферу духовного единения людей на примере семьи, празднующей Пасху. Использует открытый цвет, декоративное звучание образов, заимствует из русской иконописи христианские символы («жертвенная» рыба на блюде, два экзотических ангела слева от стола).

Удивительный внутренний свет и богатый колорит создают ощущение фрески, объединяющей плотную материальность цвета и невесомость возвышающего душу видения. Загадочный смысл картин нес мистическую идею сотворения мира. Художник изображал насилие над природой и человеком, мрачные образы темных сил мирового зла и, вместе с тем, призывал к всеобщему согласию и братству («Коровницы», «Трое за столом», «Цветы мирового расцвета»).

Принципы аналитического искусства П. Филонова, основанного на создании сложнейших, способных к калейдоскопическому развертыванию композиций, являют нам основное свойство фрактальных фигур — свойство самоподобия. В основе метода, предложенного художником, заложена идея единства законов развития или органического роста произведения. Процесс работы над картиной, происходящей под аналитическим самоконтролем, становится также процессом самораскрытия внутренней энергии и интуиции мастера. В результате достигается особая сцепленность всех элементов композиции или, по словам П. Филонова, «биологическая сделанность»[8]. Принцип «сделанности» становится главным положением аналитического метода в искусстве: «упорно и точно рисуй каждый атом» [8]. Для П. Филонова принципиальны не формы природы, а ее методы. Метод его работы — самопроизвольное развитие формы, т.е. фрактальный. Фрактальная форма его произведений подтверждает принцип гармонии Гераклита: из всего — единое, из единого — всё. Фрактальность произведений П.Филонова — это визуализация космического бытия Вселенной.

В искусстве русского авангарда имя А.Родченко — художника нового типа, чья творческая концепция неразрывно связанна с идеей

прогресса науки и техники, — занимает особое место. Его излюбленные слова: изобретение, эксперимент, конструкция. Начало XX века — это начало машинного века, когда техника открыла человеку новые возможности, когда деятели культуры включились в процесс творческого овладения техникой. А.Родченко понимал важность научных открытий для развития художественной культуры, недаром он водил своих студентов в Политехнический музей на лекцию о теории относительности. Каждая тема и каждое произведение художника отражают его творческие принципы, ориентированные на поступательное развитие, на совершенствование приемов и средств работы, на яркость социального звучания, наконец, на адаптацию научно-технического знания к культуре. Все это делает Родченко современным нам художником. Родченко берет простые по конструкции плоскости и сворачивает их в цилиндры, конусы, спиралевидные ленты. Он вводит в пространство живописные композиции, экспериментирует с фактурой, с цветом. Во всем доминирует творчество, строительство и конструирование.

В первой серии работ А. Родченко создает ряд пространственных построений, которые представляют собой вертикальные конструктивно-пространственные композиции из врезанных друг в друга плоскостей различной конфигурации. Во второй серии он разворачивает плоскостную композицию в пространстве, а в третьей серии пространственные композиции состоят из стандартизированных элементов, из которых впоследствии были изобретены строгие, рационализированные формы мебели. В структурах, собранных Родченко из однотипных стандартных деревянных брусков (еще одной серии конструкций), всегда присутствует не только внешнее, но и внутреннее пространство. Структуры эти сквозные, решетчатые. Каждая конструкция — как маленькое изобретение структуры. Родченко использует законы симметрии [3]. Острота и изюминка решения каждой композиции в том, что выбранный узел скрепления просматривается в одной и той же работе в разных проекциях. Композиция растет, как кристалл, одновременно во все стороны. Это — как атомы пространственной структурной ткани, которую можно наращивать в разных направлениях — в высоту, как мачты, и по горизонтали — получаются решетчатые перекрытия и т.д. Родченко в виде грубых и совсем не изящных на вид объектах представил нам идею, принцип, художественную программу. «Эти последние пространственные конструкции разрабатывались мною эксперимен-

тально, исключительно чтобы связать конструктора законом целесообразности применённых форм, а также показать универсализм, что из одинаковых форм можно конструировать всевозможные конструкции разных систем, видов и применений», — писал художник в наброске автомонографии [5].

Это свойство самоподобия в структуре конструкций А.Родченко являет нам принцип фрактальности в формообразовании с позиций сегодняшнего времени. Он старался максимально сблизить формы искусства с техническими формами, воплотить в прикладном искусстве все рациональное, энергичное, конструктивное [6, 9].

Изучая творчество художников русского авангарда П.Филонова и А.Родченко, мы видим, что композиционная и конструктивная форма их произведений основана на фрактальных принципах, получивших свое дальнейшее развитие в современном дизайне.

Примечания:

1. *Пойзнер Б.Н.* О синергетическом измерении искусства. URL: http// www.kurdumov.ru (дата обращения: 15.09.2018).

2. *Малевич К.* Поэзия / сост. А.С.Шатских. М.: Эпифания, 2000. 175 с.

3. *Лаврентьев А.Н.* Конструктивизм, конструктивисты, конструкции. / Мастерская конструктивизма — геометрия, структура, орнамент, цвет. М.: Альба, 1998. С. 39.

4. *Маркин Ю.П.* Павел Филонов. М.: Изобразительное искусство, 1995. С. 47.

5. *Родченко А.* Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М.: Советский художник, 1982. С. 47.

6. *Бытачевская Т.Н.* Искусство художественного авангарда XX века как фактор формообразования в дизайне. Автореферат дис. на соискание уч. степени док. иск. М., 2005. С. 57.

7. *Повелихина А. В.* Русская живописная вывеска и художники авангарда: [Текст] : Альбом / Авт.-сост. А. В. Повелихина, Е. Ф. Ковтун. Л.: Аврора, 1991. 199 с.

8. Филонов об искусстве. Каталог выставки П.Н. Филонова. Л., 1989 г.

9. *Lavrentiev A.* Between science and art. Scientific imagery in Abstract art of Alexander Rodchenko // Texts. 2013. № 3. С. 19–30.