

АНИМАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КОНСТРУКТИВИЗМА

УДК: 74.01/.09
ББК: 85.15

Симакова Юлия Алексеевна

кандидат культурологии, доцент,
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, e-mail: simakova_3@mail.ru

Кочнева Анфиса Витальевна

магистрант,
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, e-mail: kultu-ra@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается проблема сохранения архитектурного наследия конструктивизма и окружающее его семиотическое поле, которое в настоящее время плохо считывается горожанами. Авторы приходят к выводу, что для привлечения внимания к проблемам конструктивизма нужно использовать сильное выразительное средство. Таким средством является анимация, которая за счет своих характеристик (одушевления, живой динамики и быстрой передачи мысли) может эффективно раскрыть почти весь семиотический комплекс архитектурного наследия конструктивизма.

Ключевые слова

архитектурный авангард, культурное наследие, свердловский конструктивизм, семиотическое поле, анимация, художественная выразительность

Сегодня Екатеринбург негласно считается столицей конструктивизма. В последние годы в городе проводятся крупные выставочно-просветительские проекты, такие как «Дни конструктивизма на Урале», конференции с международным участием «"Стыки" модерности: авангард как культурный и антропологический проект», круглые столы, посвященные сохранению культурного наследия. В 2015 г. основной проект 3-ей Уральской индустриальной биеннале современного искусства был представлен в пространстве 10-этажной не функционирующей гостиницы Исеть. Конструктивизм стал объектом профессионального внимания историков, культурологов, дизайнеров. Однако не выработано эффективных средств популяризации стиля среди горожан, донесения информации об исторической и культурной ценности архитектурного наследия города.

Между тем, в период первых пятилеток конструктивизм стал официальным архитектурным стилем советского государства. В 1925 г. был взят курс на социалистическую индустриализацию. Начался строительный бум. Город посетили опытные ленинградские градостроители Н.А. Бойно-Радзевич и С.В. Домбровский, именно тогда начались первые перепланировки отдельных улиц и кварталов.

Свердловск стал первым областным городом в России, который опирался на новые градостроительные идеи. Главным принципом было целесообразное и рациональное переустройство жизни для формирования личности нового советского человека с учетом всех его потребностей. Структурные преобразования существующей застройки старого, деревянного Екатеринбурга должны были придать Свердловску новый современный архитектурный облик промышленного и индустриального центра.

Индустриализация оказала сильное влияние на жилищную политику. В период 1920-х гг.

разрабатывается идея дома-коммуны. Для организации бытового обслуживания в комплексе зданий предусматривались банно-прачечные корпуса, столовые, библиотеки, поликлиники, детские сады, ясли, зрелищные залы, а в квартирах размещались мини-кухни или мини-шкафы. Самый известный дом-коммуна в Свердловске – Жилой комбинат НКВД (в народе – «Городок чекистов»). В здании клуба НКВД на первом этаже размещалась администрация, на втором – фойе зрительного зала и клубы, библиотеки, студии. В смежном корпусе на первом этаже находилась столовая. В третьем корпусе – продуктовый магазин, военный универмаг, мастерские по пошиву одежды и другие службы быта. Помимо основного входа с улицы Ленина, здание клуба соединено с жилым зданием для малосемейных сотрудников наземной теплой пешеходной галереей [3, с. 75].

Проанализируем жилой комбинат НКВД как семантический комплекс, содержащий следующие аспекты.

Идеологический. Архитектура конструктивизма выступает носителем официальной идеологии государства. С ее помощью стремились изменить мышление и сформировать «нового» трудящегося человека, для которого создаются новые условия быта.

Символический. Клуб им. Ф.Э. Дзержинского, который входит в комплекс жилого комбината НКВД, вместе с корпусом магазина напоминает стилизованный серп, который является одним из символов советской власти. Внутри клуба находится спираль центральной винтовой лестницы, потолок над ней венчает звезда, составленная из конструктивных несущих ребер перекрытия.

Экономический. Архитектурный язык пластики фасадов был сдержан, аскетичен, в полной мере отражал экономические трудности того периода и ограниченный выбор строительных и отделочных материалов [6, с. 35].

Учебный. Благодаря развернувшейся индустриальной стройке молодые архитекторы, проектируя конструктивистские сооружения, такие как Городок чекистов, учились комплексной застройке.

Экологический. Инженер-архитектор Н.А. Бойно-Родзевич и ее проектная группа в 1924 г. инициировали первые работы по планировке отдельных частей города. Старая застройка в начале века была деревянной, город не был благоустроен. Зеленых зон почти не было, в основном – огороды и сады в частных домах. На фотографиях того периода хорошо видно, что город был серым и грязным. Во время новой застройки Свердловска было решено воплотить идеи и черты города-сада. Территории соцгородов, в том числе и Городка чекистов, благоустраивали, хорошо озеленяли, создавали прогулочные зоны, скверы.

Профессиональный. Жилой комбинат НКВД был задуман как комплексная система коммунального обеспечения замкнутого профессионального сообщества. Комбинат сразу телефонизировали, чтобы проживающих в нем сотрудников могли быстро поставить в известность о необходимости вернуться на службу [4, с. 42]. В здании общежития для малосемейных (гостиница Исеть) проживали офицеры высшего состава.

Социальный. В жилом комбинате НКВД хорошо продумана и сформирована среда для социального контакта людей и места для активной общественной жизни. В одном блоке клуба им. Ф.Э. Дзержинского функционировали лекционно-просветительские помещения, студии для самодеятельного искусства, библиотеки, кружковые комнаты, где трудящиеся проводили свободное время. В другом блоке клуба находился центр общественного питания, что было очень удобно. Не нужно было готовить в квартире, можно поужинать в комбинате питания и пройти в зрительный зал, который находился в этом же блоке. Таким образом, в одной конструктивистской постройке могут совмещаться сразу несколько смыслов: социальный, бытовой и просветительский.

Бытовой. В соцгородах хорошо продумана система социально-бытового обслуживания. На территории комбината находились ясли, детские сады, детские столовые, прачечные, мастерские по пошиву одежды, что было очень удобно для женщин. Государство было

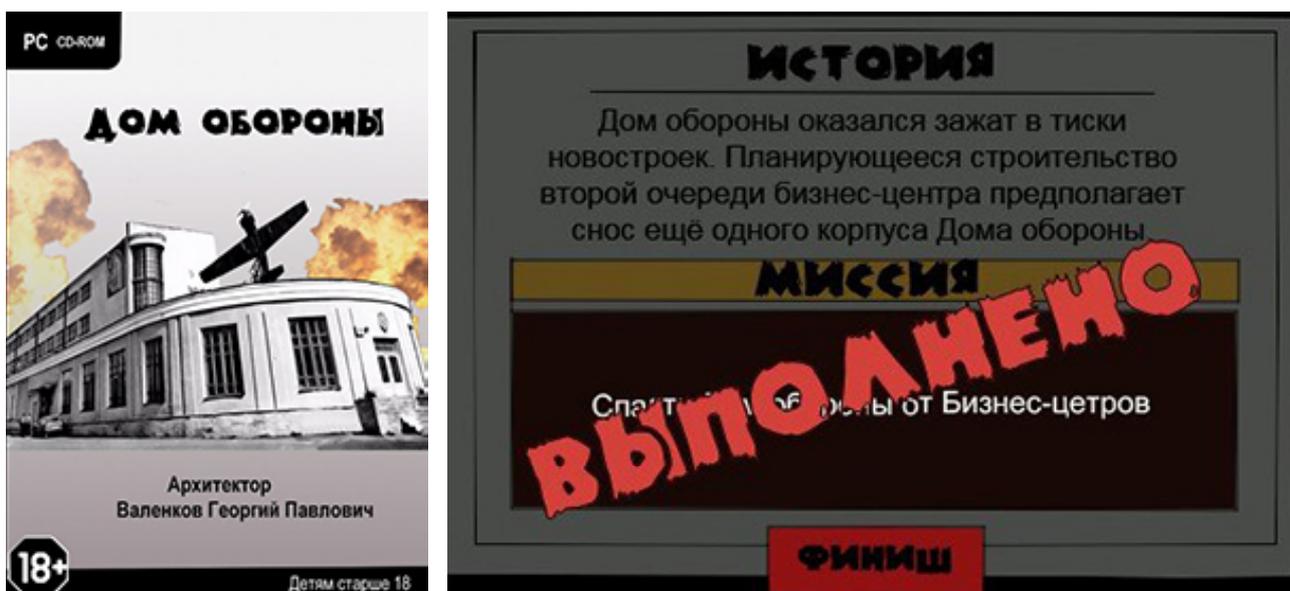

Рис. 1. «Дом обороны». Тимошенко Алена

вынуждено мобилизовать на заводы, фабрики и коммунистические стройки представительниц слабого пола, поскольку для индустриализации были жизненно необходимы рабочие руки, в которых испытывалась острая нехватка. Учитывая новый социальный статус женщины, теоретики авангарда стремились освободить ее от тяжелого домашнего труда и обеспечить условия для всеобщей коллективизации быта [3, с. 75]. Сюда можно включить и медицинский аспект. На территории жилого комбината НКВД располагались поликлиника, санчасть, аптека.

Исторический. Во время Второй мировой войны большинство зданий в стиле конструктивизма в Европе были разрушены. В Екатеринбурге насчитывается около 140 конструктивистских построек. Поэтому конструктивизм был и остается брендом нашего города.

Культурный. С 1910-х гг. зарождались новые виды массового искусства, которые должны были изменить социальную жизнь на основе альтернативных способов взаимодействия. Жизнь должна была превратиться в род искусства. Один из основателей творческого объединения ЛЕФ, художественный критик, искусствовед Борис Леонидович Арватов писал: «Полное слияние художественных форм с формами быта; полное погружение искусства в жизнь; созидание максимально организованного и целесообразного, непрестанно творимого бытия не только даст гармонию жизни, наиболее радостное и полное развертывание всех социальных активностей, но и уничтожит само понятие формы быта. Быт, то есть нечто статическое, заостенелое, умрет, так как формы бытия будут все время меняться с изменением производительных сил». [1, с. 117] Памятники конструктивизма раскрывают в своих формах культуру авангарда 1920–1930 гг., а также транслируют значимые для своего времени смыслы.

Проблема заключается в том, что горожане не считают эти смыслы, и архитектура остается для них безмолвной. Этому способствует и аварийное состояние зданий. Необходимо выразительное средство, с помощью которого можно за небольшое количество времени раскрыть в эффективной форме семиотический комплекс архитектуры конструктивизма. Таким средством, на наш взгляд, может стать анимация.

Все чаще для создания визуального контекста экспонируемой вещи в музейных практиках применяется анимация. Рассматривая архитектуру конструктивизма как объект экспонирования в пространстве города, мы можем выделить следующие задачи:

- донесение смысловых аспектов памятника архитектуры до населения;
- популяризация памятника при помощи необходимых приемов визуализации смысловых

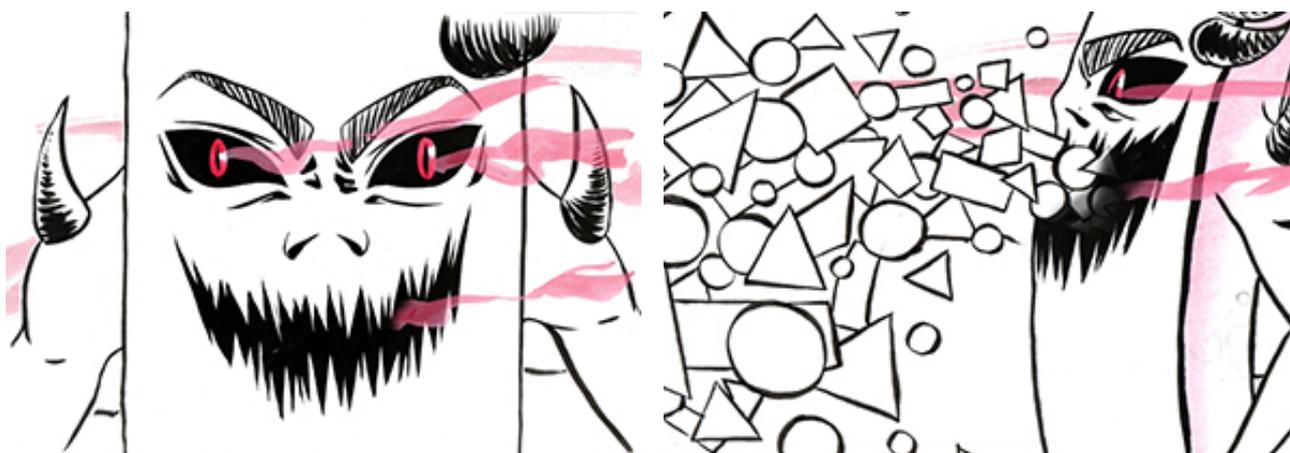

Рис.2. «Городок Чекистов». Мхаматнурова Инзиля

аспектов;

- организация «диалога» зрителя и здания как наиболее эффективного способа освоения и присвоения информации.

Анимация рассматривается в современном мире чаще всего как вид искусства и как технология. Безусловно, анимационные технологии, наряду с цифровыми технологиями в целом, являются необходимой составляющей в процессе экспонирования, презентации вещи.

Однако возможности анимации как вида искусства, по нашему мнению, способны раскрыть такие смысловые аспекты, которые затруднительно или недостаточно эффективно представить другими средствами.

Определим анимацию как «вид пространственно-временного искусства, художественный образ в котором основан на одушевлении любых объектов посредством придания им движения» [7, с. 9] Образная природа анимации, видение предмета своего творческого внимания как одушевленного и обладающего живой динамикой, являются, по нашему мнению, ключевыми характеристиками этого вида искусства.

Выделим возможности анимации, проистекающие из этих качеств:

- Одушевляет неодушевленные предметы. Если рассматривать привычно статичную архитектуру как «одушевленную и динамичную», имеющую «временное измерение» [5, с. 2], можно увидеть ее с неожиданного ракурса, воспринимать как субъекта, с которым возможен диалог.

- Демонстрирует процессы, доступные только воображению. Анимация способна одушевлять предметы и явления не только видимого, но и внутреннего мира человека. Это касается как визуализации событий и артефактов исторического прошлого, так и фантазий, снов, различных состояний сознания, а также понятий, представлений, идей, не имеющих материального, а иногда и однозначного образного эквивалента. К таким понятиям можно отнести свободу, любовь, романтизм, целеустремленность, замкнутость, единство и т. д. Наделяя эти предметы и явления динамикой, анимация воспроизводит их истинное состояние как подвижных субстанций, своеобразных моделей человеческой мысли.

- Характерная особенность анимации – быстрая передача мысли. Анимация, пользуясь такими приемами, как метафора, гротеск, гипербола и т. д., способна эффективно и за короткое время продемонстрировать зрителю почти весь семиотический комплекс архитектуры конструктивизма.

Язык анимации, при всей его универсальности, в случае популяризации такого специфического объекта, как архитектура конструктивизма, должен учитывать возрастные и психологические особенности аудитории. Так, для молодежной аудитории он должен содержать актуальные образы и сюжетные ходы, воспринимаемые данной возрастной группой и воздействующие на нее. Показателем образно-сюжетных предпочтений может служить работа группы студентов Екатеринбургской академии современного искусства.

Рис. 3. «Дом связи». Куфтарев Василий

В 2015 г. в рамках дисциплины «Дизайн-проектирование» студентам 2-го курса была дана тема «Объекты конструктивизма как анимационный образ» (руководитель Ю.А. Симакова). В задачи студентов входило создание короткого (меньше минуты) анимационного ролика, раскрывающего архитектурный объект (Екатеринбург) как анимационный образ (т. е. одушевленный и динамичный); исследование смыслов конструктивизма средствами анимации. Не обладая серьезным опытом в анимации, студенты, наряду со сбором информации и другими этапами проектной деятельности, интуитивно выбирали образы, наиболее близкие им, знакомые с детства, популярные в современной культуре.

Студентка 2-го курса (Алена Тимошенко) создала короткий анимационный ролик в виде компьютерной игры «Дом обороны», целью которой является освобождение и сохранение памятника конструктивизма от стены новостроек, окруживших его.

Следующий ролик выполнен в стиле аниме (японской анимации). Гостиница Исеть представлена в виде монстра, породившего Городок чекистов как типовое, образцовое жилье советского человека.

В ролике «Дом связи» (автор Василий Куфтарев) мы видим звонящий телефон, когда трубку снимают, из нее плавно вытекают буквы, которые превращаются в черный прямоугольник, а затем приобретают облик Дома связи.

Ролик, посвященный зданию детского сада Городка юстиции («дом-улитка»), выполнен интересным способом. Живая улитка, просыпается от звона ударов серпа и молота. Увидев процесс социалистической стройки, улитка проникается духом социализма и решает превратиться в здание, чтобы принести пользу народу. Она замирает и становится зданием детского сада Городка юстиции.

Еще одна работа посвящена гостинице Исеть. Здание предстает существующим одновременно в двух измерениях – реальном, и подземном, inferнальном. В подземном

Рис. 4. «Детский сад городка юстиции». Рябухина Наталья

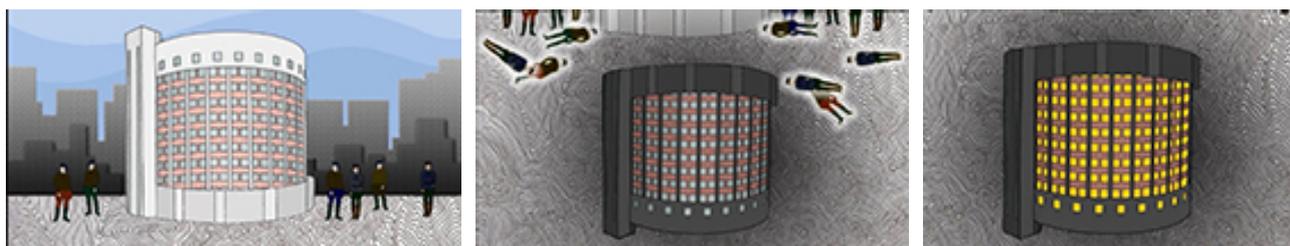

Рис. 5. «Гостиница Исеть». Лекомцева Наталия

мире к гостинице применяется метафора улья, в который заселяется здравствующий в этой параллельной реальности офицерский состав.

Рассматривая студенческие ролики, мы можем сделать вывод, что образно-сюжетный ряд основан на элементах среды, в которой существуют авторы, отражает их психологические особенности, например, желание увидеть архитектурный объект как положительный персонаж («дом-улитка»). Прежде всего, авторы ролика сами вступают в контакт с архитектурой конструктивизма, и формируют интерес к ней у аудитории. Акцент делается именно на выразительности образа, показывающего здание с неожиданной стороны, а разъясняющая информация представлена в виде титров. Создавая свою историю, студенты обращаются к таким приемам, как одушевление неодушевленного – гостиница Исеть из здания превращается в живой персонаж. Или, наоборот, превращение живой улитки в здание. Игра-квест демонстрирует процесс компьютерной игры, зритель ставится на место спасателя Дома обороны. С помощью граффити в ролике В. Куфтарева создается интересный эффект проявления, который в основе имеет конкретные исторические события, связанные со строительством Дома связи. Сначала из телефона высыпаются буквы, из букв создается форма, а из формы проявляется здание Дома связи.

Образы оригинальных анимационных персонажей, оживших предметов, красивых графических композиций привлекают внимание молодежи и делают процесс изучения и приобщения к материалу более свободным и приятным. Аудитория чувствует себя комфортно в привычной среде, быстро и с интересом втягивается в процесс коммуникации.

Профессиональные анимационные студии также используют известные и популярные образы. Например, студия «Красная селедка» создала ролик «Naroden Genesis Evangelion», в котором соединила эстетику авангарда и стиль аниме, что в свое время привлекло к себе большое внимание.

Язык анимации позволяет формулировать идею емко и наглядно, не требует от зрителя специальных знаний и пояснений, он может быть простым и понятным, его динамичные образы привлекательны и интересны. Мы считаем, что возможности анимации позволяют наглядно продемонстрировать семиотический комплекс архитектуры конструктивизма в тех аспектах, которые недостаточно эффективно раскрываются с помощью других средств, а также презентовать результаты современных исследований.

Библиография

1. Арватов, Б. И. Искусство и производство: сб. ст. / Б. И. Арватов. – М.: Пролеткульт, 1926. – 132 с.
2. Екатеринбург: наследие конструктивизма. – Екатеринбург: НИИМК, 2009. – 160 с.
3. Кочнева, А. В. Мужское имя и женское тело Свердловска 1920-1930-х годов / А.В. Кочнева // Мегалополис как место производства будущего: мат-лы Всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Екатеринбург: ЕАСИ, 2013. – С. 74 – 80.
4. Пискунова, Л. П. «Городок чекистов» г. Екатеринбург: воплощение и трансформация утопии в повседневных практиках советской элиты / Л. П. Пискунова, Л. Э. Старостова // Изв. Урал. федерал. ун-та. Сер. 3. Общественные науки. Город. – 2015. – № 4 (146). – С. 40 – 52.
5. Прохоров, А. В. К философии анимации [Электронный ресурс] / А. В. Прохоров. // Киноведческие записки. – 1991. – №10. – URL: <http://animalife.ru/library/iskusstvo-animacii/k-filosofii-animacii/>
6. Симакова, Ю. А. Герменевтический потенциал анимации в исследовании культуры. автореф. дис. ... канд. культурологии / Ю.А. Симакова. – Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 21 с.
7. Смирнов, Л. Н., Бушмина, А. В. Архитектура конструктивистских клубов Екатеринбурга 1920-1930-х годов / Л. Н. Смирнов, А. В. Бушмина // Академический вестник УралНИИПроект РААСН. – 2015. – № 1. – С. 32–37
8. Roomple | Обзорная экскурсия №10. Городок Чекистов, гостиница Исеть. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=ewZxNg_nfSA

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Симакова Юлия Алексеевна
кандидат культурологии, доцент,
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, e-mail: simakova_3@mail.ru

Кочнева Анфиса Витальевна
магистрант,
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б.Н. Ельцина,
Екатеринбург, Россия, e-mail: kultu-ra@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 13.12.2017
Электронная версия доступна по адресу: http://archvuz.ru/2018_1/11

© Ю.А. Симакова 2018
© А.В. Кочнева 2018
© УралГАХУ 2018

ANIMATION AS A MEANS FOR POPULARIZING THE ARCHITECTURAL HERITAGE OF CONSTRUCTIVISM

Simakova Yulia A.

PhD (Cultural Studies), Associate Professor,
Ural Federal University,
Ekaterinburg, Russia, e-mail: simakova_3@mail.ru

Kochneva Anfisa V.

Master's Degree student,
Ural Federal University,
Ekaterinburg, Russia, e-mail: kultu-ra@yandex.ru

Abstract

The article deals with the issue of constructivist heritage conservation and the related semiotics surrounding it, which is underestimated by the city residents. The authors conclude that attracting attention to the problems of constructivist heritage requires the use of strong expressive means. One of such means is animation, whose characteristics (animation, live dynamism and prompt conveyance of ideas) can effectively reveal the entire semiotic set of the architectural heritage of constructivism.

Key words

architectural avant-garde, cultural heritage, Sverdlovsk constructivism, semiotic field, animation, artistic expressiveness

References

1. Arvatov, B.I. (1926) Art and Manufacturing. Moscow: Proletkult (in Russian).
2. Ekaterinburg: Constructivist Heritage. Ekaterinburg: NIIMK, 2009 (in Russian).
3. Kochneva, A.V. (2013) Man's name and Female Body of Sverdlovsk of the 1920-1930s. In: Megacity as a Site of Manufacturing Production of the Future: Proceedings of National Research to Practice Conference (with international participation) of Students and Young Researchers. Ekaterinburg: EASI, p. 74 – 80 (in Russian).
4. Piskunova, L.P. (2015) «Chekists' Township» in Ekaterinburg: an embodiment and transformation of the utopia in the daily practices of Soviet elite. Bulletin of the Ural Federal University. Series 3. Social sciences. City. No. 4 (146), p. 40 – 52 (in Russian).
5. Prokhorov, A.V. (1991) Towards Philosophy of Animation [Online]. Cinematology notes, No.10. Available from: <http://animalife.ru/library/iskusstvo-animacii/k-filosofii-animacii/> (in Russian).
6. Simakova, Yu.A. (2014) The Hermeneutic Potential of Animation in Culture Studies. Summary of PhD dissertation (Cultural studies). Ekaterinburg: UrFU (in Russian).
7. Smirnov, L.N, Bushmina, A.V. (2015) Architecture of Constructivist Clubs in Ekaterinburg in the 1920-1930s. Academic bulletin of UralNIIProekt RAASN, No. 1, p. 32–37 (in Russian).
8. Roomple. Guided tour No.10. Chekists' Township, Isset Hotel. Available from: https://www.youtube.com/watch?v=ewZxNg_nfSA (in Russian).

Article submitted 13.12.2017

The online version of this article can be found at: http://archvuz.ru/2018_1/11

© Yu.A. Simakova 2018

© A.V. Kochneva 2018

© USAAU 2018