

- Journal of Architecture. – 2005. – Vol. 10. – № 4. – ISSN 1360-2365 (print). – P. 459-477. – URL: <https://zh.booksc.eu/book/42816936/ae2ae3> (date of access: 15.05.2024).
5. Pernice, R. Images of the Future from the Past : The Metabolists and the Utopian Planning of the 1960s / R. Pernice. – DOI 10.17265/1934-7359/2014.06.011. – Text : electronic // Journal of Civil Engineering and Architecture. – 2014. – Vol. 8. – № 6. – P. 761-771. – URL: https://www.researchgate.net/publication/273289720_Images_of_the_Future_from_the_Past_The_Metabolists_and_the_Utopian_Planning_of_1960s (date of access: 15.05.2024).
6. Pinder, D. In defense of utopian urbanism: imagining cities after the 'end of utopia' / D. Pinder. – DOI 10.1111/j.0435-3684.2002.00126.x. – Text : electronic // Geografiska Annaler. – 2002. – Vol. 84. – № 3-4. – ISSN 1651-3215. – P. 229-241. – URL: https://www.academia.edu/5573092/In_Defence_of_Utopian_Urbanism_Imagining_Cities_After_the_End_of_Utopia (date of access: 15.05.2024).

О. А. Лаушина

O. A. Laushina

Композиционные принципы формирования псевдопространства в работах

Н. Ходасевич-Леже

Compositional principles of pseudo-space formation in the works of N. Khodasevich-Leger

Ключевые слова: псевдопространство, авангард, композиционно-комбинаторное моделирование

Keywords: pseudo-space, avant-garde, compositional and combinatorial modeling

Аннотация. В статье представлена авторская гипотеза создания псевдопространства супрематистских композиций Нади Ходасевич-Леже с выявлением композиционных принципов, которые автор использует при выполнении упражнения «Ассоциативная модель по мотивам работ мастеров русского авангарда».

Abstract. The article presents the author's hypothesis of creating a pseudo-space of Nadia Khodasevich-Leger's Suprematist compositions with the identification of compositional principles, which the author uses when, performing the exercise "Associative model based on the works of masters of the Russian avant-garde".

Супрематистские композиции Нади Ходасевич-Леже – это двухмерная плоскость с динамическим сочетанием множества геометрических фигур, расположение которых на первый взгляд не подчинено никаким правилам, из-за чего кажется, что они могут менять свое положение хаотично и никак не связаны между собой. Однако при более детальном рассмотрении начинает прослеживаться логика расположения фигур в пространстве холста, и отпадают вопросы, почему эта фигура находится именно здесь, а не, например, левее. Для того чтобы понять и выявить идею расположения фигур в работах Ходасевич-Леже, сначала потребуется более внимательно исследовать ее творчество по нескольким определяющим направлениям – с точки зрения композиции, динамики и с учетом специфических свойств супрематизма¹ [5].

С точки зрения композиции графика Ходасевич-Леже – это взаимное расположение фигур с развитием, заданным стилем, основа которого есть отвлечение от общих правил реального мира и концентрация на определенных качествах абстрактного объекта. В этом определении отсутствует свойство динамичности, которое очевидно присуще графике Ходасевич-Леже. Для анализа динамического характера работ Ходасевич-Леже необходимо привлечь понятие пространства, позволяющего рассматривать двухмерное изображение с точки зрения трехмерности реального мира. В обоих случаях («отвлечение от общих правил реального

мира» и «привлечение трехмерности реального мира») объектами анализа являются геометрические фигуры разных форм, цветов и размеров. Но тогда какой из этих двух способов восприятия преобладает? Скорее всего, они тесно взаимосвязаны и существуют параллельно в процессе восприятия.

Поскольку супрематизм подразумевает абстрагирование от логики реального мира, рассматривать композицию важно исключительно в рамках холста.

Говоря о форме геометрических фигур, стоит отметить, что Ходасевич-Леже использует всего три вида: круг, треугольник и четырехугольник. Цвета композиций примерно похожи в разных работах – это различные сочетания красного, черного, серого и белого (или бежевого). Что интересно – чем больше фигура определенного цвета, тем меньшее количество фигур имеет тот же цвет. Таким образом, фигура-доминанта может быть единственной фигурой с определенным цветом. Закономерность размеров фигур из работы в работу тоже можно проследить – один большой круг в окружении множества маленьких и узких прямоугольников. Треугольники в основном имеют средний размер относительно круга, но могут быть и доминантой вместе с ним, причем тогда треугольник тоже будет единственным в работе. Чем больше углов – тем меньше фигура.

Таким образом, удалось выявить фундаментальный принцип работ Ходасевич-Леже: принцип «больше-меньше», дающий фигуре одну характеристику в избытке, но уменьшающий все другие, что позволяет удерживать произвольные фигуры в балансе. И поскольку этот принцип распространяется на все характеристики композиции, можно предположить, что он влияет и на логику расположения фигур в пространстве холста.

¹ Супрематизм – разновидность абстракционизма, модернистское направление в живописи начала XX в., основанное К. Малевичем (1878-1935), для произведений которого характерны комбинации цветных геометрических фигур или объемных форм [1].

Действительно, в произведениях Ходасевич-Леже наблюдаются два направления, векторы которых пересекаются под прямым углом или углом, близким к нему. Из этих двух направлений выбирается главное, в котором движутся большие фигуры (направление задается путем установки фигуры длинной стороной вдоль вектора движения), и уравнивающее его, в котором двигаются множественные маленькие фигуры.

В точке пересечения направлений располагаются фигуры, этих направлений не имеющие. Одной из таких является круг. Получается, что направление в композиции распределяет фигуры по критериям размера, формы и цвета. Цвет в данном случае является важным дополнительным инструментом в создании композиции и также разбивает ее на доминанты и вспомогательные фигуры. Как итог, выделяются четыре группы фигур: доминанты и вспомогательные фигуры направления и доминанты и вспомогательные фигуры цвета, причем они не всегда равны. Например, в композиции «Супрематизм, около 1969 г.» (рис. 1 а) доминантой направления являются красные фигуры, а круг, являющийся доминантой цвета – черный. На рисунке 1 (б) цвет доминанты круга совпадает с цветом вспомогательного направления.

Подобное несовпадение происходит из-за того, что критерий направления ослабевает в узлах пересечения векторов, в то время как критерий цвета привязан исключительно к форме фигуры. Отсюда можно вывести список свойств композиции по степени их важности от главного к вторичному:

Рис. 1. Супрематизм. Композиции Н. Ходасевич-Леже: а) около 1969 г.; б) 1972–1973 гг.

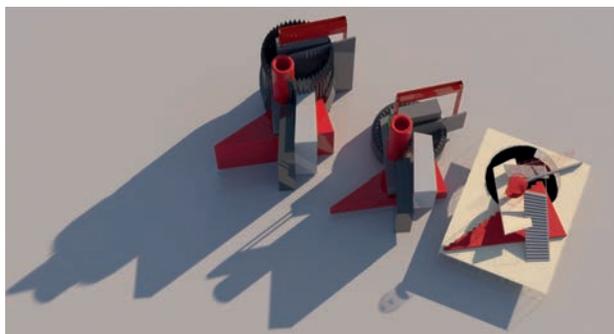

Рис. 2. Варианты трехмерных моделей, интерпретирующих композицию Ходасевич-Леже

Размер. Он определяет и цвет (больше фигура – меньше цвета в работе), и форму (меньше фигура – больше углов), и направление (большие фигуры и маленькие распределены по разным векторам).

Цвет. Он не привязан к направлению и разбивает его на узлы пересечения векторов и сам вектор движения. Задается только размером.

Направление. Оно определяется и размером, и цветом фигуры.

Форма. Она подчиняется всем вышеперечисленным факторам из-за разноплановости используемых фигур (кругу нельзя задать вектор направления и поэтому он может находиться только в узле пересечения, что уже делает его зависимым от расположения векторов движения).

Таким образом, композиционный принцип работ Ходасевич-Леже основан на иерархическом взаимодействии свойств изображенных объектов. Этот принцип – баланс между вышеперечисленными свойствами.

Теперь необходимо отойти от идеи супрематизма как направления абстракционизма и рассмотреть произведения с точки зрения пространства. Поскольку человек живет в трехмерном мире, имеющем свои законы физики, любое попадающее в его поле зрения изображение он воспринимает с точки зрения трехмерности, потому что просто не может оказаться внутри двухмерного пространства и прочувствовать его.

Поскольку фигуры, как было указано ранее, имеют два перпендикулярных вектора направления при наличии третьего вектора мнимой силы притяжения, направленной точно вниз, создается эффект левитации объектов (если бы объекты были направлены под одним углом, казалось бы, что они взлетают/падают), что задает пространству характеристику подвижности, и именно поэтому динамика может быть рассмотрена только с точки зрения пространственного восприятия. Для того чтобы оценить степень динамичности произведения, мысленно переведем его в трехмерное измерение. Для более точной конвертации будет разумно сравнение с работами мастеров, в чьем репертуаре есть как двухмерные, так и трехмерные изображения [2].

В данном случае таким мастером выбран Мауриц Эшер. Основой его двухмерных иллюзий является ощущение глубины. В его работе «Относительность» глубина иллюзорного пространства продемонстрирована путем отношения объекта к человеку. И относительно человека видно, что пространство не очень большое, компактное, тем не менее очень подвижное, за счет того же самого неподчинения реальным законам физики. Отсюда можно сделать вывод, что относительная емкость пространства будет гораздо меньше его подвижности, так как создать маленький объект, требующий детального «ощупывания руками» гораздо разумней, чем делать его огромным.

В таком случае размерный модуль работ Ходасевич-Леже стоит назначить 1:1, то есть в реальную величину. И теперь, собрав воедино утверждение о компактности и принцип баланс, за счет эффекта левитации получится бесконечно подвижное пространство с ми-

а)

б)

Рис. 3. Итоговая композиция, представленная как:
 а) абстрактная модель;
 б) финальная авторская композиция «Архитектурная фантазия»

нимальным осязаемым эффектом, так как по принципу баланса такая конструкция обязана сложиться в минимальный объем. Из-за этого работы Ходасевич-Леже можно читать не только как плоскостную композицию, но и как проекцию объема в бесконечном пространстве.

Таким образом, идею работы Нади Ходасевич-Леже можно воспринимать как ложную двухмерную плоскость, имеющую за плоскостью холста трехмерное псевдопространство со своими законами, одинаковыми как для плоскостного, так и для пространственного восприятия, только в случае с пространством в свойстве направления появится еще один вектор, втягивающий композицию вглубь. Такое восприятие не противоречит идеям абстракционизма, а наоборот, позволяет человеку еще больше оторвать идею, запечатленную на картине от реального мира, так как трехмерное пространство зрителем воспринимается гораздо проще.

Сформулированные выше композиционные принципы построения супрематистских произведений Ходасевич-Леже отражают их очевидные свойства пространственности. Они легко воспринимаются как трёхмерные модели. Это свойство было использовано автором при выполнении упражнения «Ассоциативная модель по работам мастеров русского авангарда» в рамках дисциплины «Технологии информационного моделирования

в архитектуре XXI века» (модуль «Основы 3d Max, визуализация Twinmotion и постобработка в Photoshop» [2-4]. По условиям задания требовалось создать несколько вариантов трехмерных моделей, интерпретирующих композицию Ходасевич-Леже (рис. 2).

Средства программ 3d Max и Twinmotion позволили создать анимированную презентацию финальной авторской композиции (рис. 3 б) на основе выбранного варианта абстрактной трехмерной модели (рис. 3 а).

Список литературы

1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Л. И. Скворцов. – Москва : Мир и образование 2020.
2. Практические композиционные упражнения для студентов первого курса: учебно-методическое пособие / Е. В. Барчугова, Н. А. Рочегова, Г.С. Степанов и др. – Москва : МАРХИ, 2016.
3. Рочегова, Н. А. Основы архитектурной композиции. Курс визуального моделирования : учебное пособие / Н. А. Рочегова, Е. В. Барчугова. – 2-е изд., исправленное. – Москва : Академия, 2011.
4. Степанов, Г. С. Основы моделирования в программе 3d max, визуализация Twinmotion и постобработка в Photoshop : учебно-методическое пособие / Г. С. Степанов, Л. В. Чурсина. – Москва : МАРХИ, 2022.
5. Художница-авангардистка Надежда Петровна Ходасевич-Леже (1904–1982), ученица К.С. Малевича // liveinternet.ru: блог-платформа. – Опубликовано 13.08.2023. – URL: <https://www.liveinternet.ru/users/6318384/post500697693/> (дата обращения: 24.11.2023).