

М.В. Зеленко
магистрант 1 года обучения художественно-графического факультета
Курского государственного университета (г. Курск)
e -mail: marya.zelenko2012@yandex.ru
научный руководитель - Мациевская Ю.А., к.т.н., доцент кафедры дизайна

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (1945-1960 годы): ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ В СТРАНАХ МИРА НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА

В статье рассматриваются наиболее яркие моменты в процессе развития культуры и искусства в послевоенные годы, проводится анализ путей преодоления трудностей этого периода в различных странах мира, рассматривается ценность полученного опыта для будущих поколений.

Ключевые слова: послевоенный период, культура, искусство

Трудно поверить, что в условиях современного уровня развития цивилизации, в век новейших технологий, коммуникаций и всеобщей интеграции все еще не просто существует, но и продолжает обозначать реальное явление и действие слово «война». Война представляет собой совокупность факторов, которые практически полностью лишают человека его вторичных духовных потребностей, возвращая на первое место инстинкты выживания и самосохранения. Образно выражаясь, она словно закрывает черным покрывалом все то, что общество веками раскрашивает яркими цветами пестрой палитры искусства. Войну можно сравнить с культурным вакуумом, в котором даже самые яркие искры талантов не могут разжечь настоящего пламени. В ней есть только один положительный момент - она, как и многие процессы, явления и состояния нашего общества конечна. Именно период послевоенного времени, который характеризуется этапом преодоления отсталости, а затем периодом небывалого расцвета культуры и искусства, является темой данного теоретического исследования. К сожалению, для некоторых стран современного мира опыт преодоления кризиса государств после Второй мировой войны актуален и имеет практическое значение и в настоящее время.

Различные виды искусства и культурной деятельности по разному осуществляли «...переход от строгости и аскетизма Второй мировой войны и

последовавших за ней ограничений и нужды к бурному новаторскому стилю 1960-х годов» [Райли Н.:2004;420]. Следует отметить, что ни один другой вид искусства не находится в такой непосредственной близости к природе человека, как мир моды и дизайна костюма. Именно мода острее, быстрее и глубже реагирует на все процессы, протекающие в жизни человека и общества. Вышедшая в 1947 году «радикально новая коллекция Кристиана Диора изменила лицо современного стиля моды и в то же время дала новое имя общему стилистическому направлению. Коллекция Диора «Новый взгляд» пронеслась над миром как ураган. Новое направление в моде определяла фигура в виде «песочных часов», с плотно облегающим покроем одежды и набивкой, что являлось поразительным и экстравагантным контрастом по сравнению со строгими неэстетичными жакетами с квадратными плечами, в которых ходили во время войны» [Райли Н.:2004;420]. Можно сказать, что округлые очертания этой коллекции стали своеобразным протестом против прямолинейности и строгости форм военного времени.

Поиск новых форм и изменение подхода к проектированию коснулись также архитектуры и мебельного производства, особенно заметно это происходило в странах Западной Европы. Вторая мировая война замедлила строительную деятельность в большинстве стран. Экономический кризис послевоенных лет также наложил отпечаток на характер архитектуры этого периода. Рационалистические принципы функционализма многим казались тогда более действенным средством преодоления нехватки жилья, восстановления разрушенных городов и решения социальных проблем [Соловьев Н.К.:2004;271]. Таким образом, первостепенной задачей в опустошенных странах было удовлетворение потребности в массовом жилищном строительстве. В западных странах возводятся высотные дома, преимущественно административные, из бетона, стали и стекла. Красота архитектурных форм достигается точными пропорциями. После 1945 года мебель развивается в связи с архитектурой. [Барташевич А. А.:2004;239] В послевоенный период пересматривается роль мебели в самом процессе проектирования, теперь она рассматривается как

компонент предметно - пространственной среды. Минимализм и предельная функциональность становятся основными приоритетами при проектировании мебели и создании интерьеров. «... Принцип целесообразности реализуется рациональным использованием внутреннего пространства, а в мебели для сидения - повышением удобства. Подавляющее большинство проектов ориентировано на серийное производство. Типовой стул М. Билла из штампованных элементов в 1954 г. был отмечен золотой медалью на Миланской триеннале» [Барташевич А. А.:2004;239]

В послевоенный период в работе дизайнеров ощущался молодой задор, и их проекты излучали новизну и оптимизм. Усилия, прилагаемые во время войны, привели к появлению новых материалов и технологий, которые оказали влияние на стиль того времени [Райли Н.:2004;420]. Военное время, в данном случае, выступает стимулом для создания технологий и материалов, а так же своеобразным буфером, в котором они находятся, ожидая своего перерождения и времени использования на благо человека и общества. После войны внешний вид повседневных изделий в западноевропейских странах определяли пластмасса и металл, слоистая древесина и синтетические материалы. Пенорезина и эластичный трикотаж, применяемые для обивки мебели, подчеркивали криволинейность форм. Литые алюминиевые конструкции и стальная арматура мебели, раздвигали границы между конструкцией и формой, придавая изделиям прочность и эстетичность [Райли Н.:2004;420]. Интересен тот факт, что итальянские дизайнеры назвали послевоенный период *ricostruzione*, подчеркнув идею обновления и оживления стиля. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на всю трагедию и разрушительную силу военного времени, искусство и культура стран западной Европы стремились не просто к преодолению последствий войны, а к выходу на новый уровень развития. Поиск новых форм в архитектуре мебели дизайне одежды является выражением оптимистического настроения, утверждения новой жизни во всех ее проявлениях.

Одной из стран участниц Второй мировой войны на территории которых не велись военные действия были США и здесь ситуация складывалась несколько

иначе. Отсутствие необходимости восстановления экономики, а также ее бурное развитие привели к так называемому потребительскому буму и расширению рынков сбыта. У американских производителей имелись средства для вложений с целью улучшения качества товаров. Прикладное искусство находилось под сильным влиянием абстрактного искусства и скульптуры. И нигде эта взаимосвязь не была представлена с такой полнотой как в Америке, где новая культурная общность и гегемония превзошли все предшествующие художественные достижения. [Райли Н.:2004;420]. В 1950-е гг. в Америке царил дух несокрушимости и оптимизма, и это находило отражение в образе жизни людей и благоустройстве своих домов[Райли Н.:2004;422]. За годы войны Соединенные штаты значительно увеличили свою экономическую мощь, превзойдя долю Западной Европы в мировом производстве. Претензии на экономическое и политическое лидерство вызывали и определенные притязания на ведущую роль этой страны в области культуры [Соловьев Н. К.:2004;272]. Однако, следует отметить, что абсолютно радужная картина общего роста США, а также ее искусства в частности, не была бы возможна без выдающихся авторитетных европейских зодчих, эмигрировавших перед началом Второй мировой войны в эту страну. Среди них были такие титаны как Людвиг Мис ван дер Роэ и Вальтер Гропиус. Неоклассицизм 1950-х-начала 1960-х годов, одним из главных истоков которого были идеи Мис ван дер Роэ об «универсальном пространстве», заключенном в «универсальную архитектурную форму», получил дальнейшее развитие в творчестве последователей великого зодчего сначала в американской, а затем и в европейской архитектуре[Соловьев Н.К.:2004;282]. Неоклассицизм стал восприниматься официальной архитектурой США, как наиболее соответствующее статусу государственности стилистическое направление, в русле которого создавались представительские здания различного функционального назначения [Соловьев Н.К.:2004, 283]. Таким образом, можно сделать вывод, что архитектор Л. Мис ван дер Роэ стал родоначальником государственного архитектурного стиля Соединенных Штатов, благополучие которых в немалой степени было обусловлено отсутствием военных действий внутри страны и притоком талантливых людей из Европы и других стран мира.

На завершающем этапе исследования необходимо дать краткий обзор ситуации в нашей стране в послевоенный период. В ходе второй мировой войны Советский Союз понес огромные людские и материальные потери... Однако уже с середины войны предпринимается ряд мер организационного характера для восстановления разрушенного войной... В сентябре 1943 года создается Комитет по делам архитектуры [Рунге В.Ф.:2007;222]. В послевоенный период, правительство нашей страны, осознавая «...важность подготовки высококвалифицированных кадров для художественной промышленности, декоративно-прикладного искусства и для выполнения художественно-отделочных работ...» принимает решение «...воссоздать во 2-м полугодии 1945 года в Москве - Московское центральное художественно-промышленное училище (Б. Строгановское)...; в Ленинграде - Ленинградское художественно-промышленное училище (Б. Штиглица)» В конце 1940-х гг. оба училища получают статус Высших учебных заведений и начнут планомерную подготовку художников для нужд промышленности [Рунге В.Ф.:2007;222]. Именно художники - конструкторы сыграют важную роль в развитии отечественной автомобильной промышленности и в авиастроении. Вплоть до 1950-х годов ситуация с проектированием мебели в нашей стране была достаточно сложной. В композиционном отношении любое изделие выполнялось как законченное целое, не позволяющее осуществлять блокировку с другими. Отдельные изделия, изготавливающиеся на различных фабриках, не обеспечивали архитектурно-художественного единства интерьера [Барташевич А. А.:2004;246]. Ситуация изменилась к концу 1950-х годов после проведения двух конкурсов выставок на лучшие образцы мебели для жилища (1959, 1961) [Барташевич А. А.:2004;247]. Наиболее важной тенденцией дальнейшего развития мебельного искусства в нашей стране была унификация - рациональное сокращение числа объектов одинакового функционального назначения. Кроме нее также приоритетным было внедрение новых облицовочных и отделочных материалов (древесностружечные и древесноволокнистые плиты),...которые вытеснили из мебельного производства массивную древесину и очень сильно повлияли на изменение форм и конструкций изделий. На основе вышеизложенного логически возникает потребность

проведения сравнительного анализа развития государств в послевоенный период. Однако, учитывая различную степень участия и величину потерь в период военных действий, данное сравнение не имеет право на существование. Невозможно сравнивать усилия, затраченные Советским Союзом на восстановление экономики и хозяйства с равномерным развитием Соединенных Штатов в этом периоде. Однако, наша страна, находясь в тяжелейшем экономическом и демографическом кризисе, не переставала уделять внимание развитию культуры и искусства, соразмерно возможностям и сложившейся ситуации. Воссоздание Московского центрального художественно - промышленного училища и Ленинградского художественно - промышленного училища, а позднее создание в 1962 году ВНИИТЭ в условиях послевоенного времени представляются самым оптимистичным посылом в светлое будущее без войны.

Если принять во внимание общую картину развития искусства и культуры в послевоенный период, то это время можно охарактеризовать как «бурный всплеск» активности во всех сферах деятельности, который выражался в работе с формой и конструкцией, в появлении новых идей и материалов. В это время создаются новые коллекции одежды, пересматривается отношение к мебели и аксессуарам в интерьере, возникают новые течения в архитектуре и градостроительстве. На послевоенный период приходится рассвет творчества таких великих зодчих как Л. Мис ван дер Роэ, Вальтер Гропиус, Ф. Л. Райт, А. Аалто, Ле Корбюзье. Среди дизайнеров следует отметить универсальный талант Реймонда Лоуи. В это же время наше государство, преодолевая тяжелое кризисное положение, прилагает все усилия к воспитанию нового поколения художников, которые будут работать в промышленности. Все эти положительные моменты в истории развития культуры и искусства послевоенного времени необходимо помнить будущим поколениям, передавая их как ценнейший опыт борьбы с последствиями разрушений как материальных, так и духовных.

Библиографический список

Барташевич А. А., Аладова Н. И., Романовский А. М., История интерьера и мебели (под общ. ред. А.А. Барташевича)/ Серия «Высшее профессиональное образование»-Ростов н/Д: Феникс, 2004.-400 с., илл.

Соловьев Н.К., История современного интерьера, М.- изд. «Сворог и К»,- 2004г., 400 с., илл.

Райли Н., Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. Пер. с англ.-М.- ООО «Магма» 2004 г., 540с.,илл.

Рунге В.Ф., История науки и техники.: Учеб. пособие. Издание в двух книгах. Книга 2- М.: Архитектура-С, 2007-432 с.ил.