

ЕДИНЫЙ ИСТОК ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АРТ-ДИЗАЙНА

Александров Н.Н.

Мы отнюдь не склонны сводить наш формальный анализ к использованию двух групп фигур (и линий). Есть и другие важные ракурсы.

Еще в ранней работе «Эволюция симметрии в искусстве» («Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ. 16294, 15.01.2011.) мы отметили, что тип симметрии в рококо и модерне один и тот же. Тем самым мы следуем нашему пониманию исторического накопления формальных особенностей арт-стиля. Если в девятнадцатом веке арт-стилем был в основном модерн, то предшествующая формация разразилась стилем рококо – а это самый последний приступ барокальной ветки стиля.

Рококо – идеология формы – ценности Я

В рококо перед нами декаданс феодально-дворянской культуры, когда абсолютизм и господствующее сословие Франции вошли в зону безвозвратной деградации. Дворянство (особенно аристократия) перестают быть опорой государства (МЫ) и переходит к паразитическому образу жизни. Оно жаждет наслаждений, и гедонизм (Я) становится его мировоззрением.

Видимо, мы имеем тут дело с закономерностью всеобщей и групповой (мы писали о феномене «красивых» у крыс, которые асоциальны и заботятся только о своей шкурке), поскольку эти люди не могли не понимать, что идут в историческую пропасть и ждут их впереди эшафоты и гильотины. Понимали они, что их историческое время кончилось, но сделать уже ничего нельзя? Понимали. И приняли решение: ну так хоть оторвемся!

Отсюда идейная пустота рококо, скрытый страх и болезненно-хрупкое искусство. Отсюда желание укрыться от неотвратимой реальности – в пасторалях, мистике, эротике, шутках. Отсюда галантная игривость, фривольная беззаботность, мимолетные забавы и шутки-намекы. И хотя модерн, особенно в России и в аристократическом его проявлении, местами похож на рококо, он уже другой. Менее аристократически рафинированный.

В скульптуре, живописи и графике рококо осваивает свой круг сюжетов: идиллические пасторали, галантные сцены и мифологические сюжеты, нередко с весьма игривым, эротическим оттенком. Ватто, Буше и Фрагонар создают поразительно красивый виртуальный цветовой мир, в котором действуют не люди, а скорее фарфоровые куклы, и эти сцены обрамлены в целые микромиры из блестящих бликов бронзы, золота, шелка, бисера и раковин. Но всегда это легкое и тонкое искусство. Особенно вблизи.

Рис. 1. Предметный мир рококо.

Кстати, «настоящего рококо» очень немного, поскольку это – стиль регентства, весьма недолгий. Попытки продлить этот краткий период чуть ли не на весь XIII век неправомерны – это уже отзвуки рококо. Остальное же – его скрещение с барокко. Стилистически оно повлияло на линию барокко и в позднем виде барокко местами приобрело оттенки рококо (особенно в таких «периферийных» тогда странах, как Германия, Португалия, Италия и Россия). Я называю его **барокко-рококо**. Его признак – гораздо большая публичность. Дворец и церковь не могут быть «в стиле рококо», это другой жанр. Рококо – стиль камерный, всё его грациозное изящество, чуждо шумной «суете», оно замкнуто в узких пределах будуара и спальни.

Эта ориентация превратила рококо в грациозную **безделушку**, или в **звонкую «погремушку»** для развлечения в эпоху несчастий. Рококо не волнуют фасады – они здесь как раз скромные, хотя и изысканные.

Рис. 2. Мальй Трианон – исток и образец рококо.

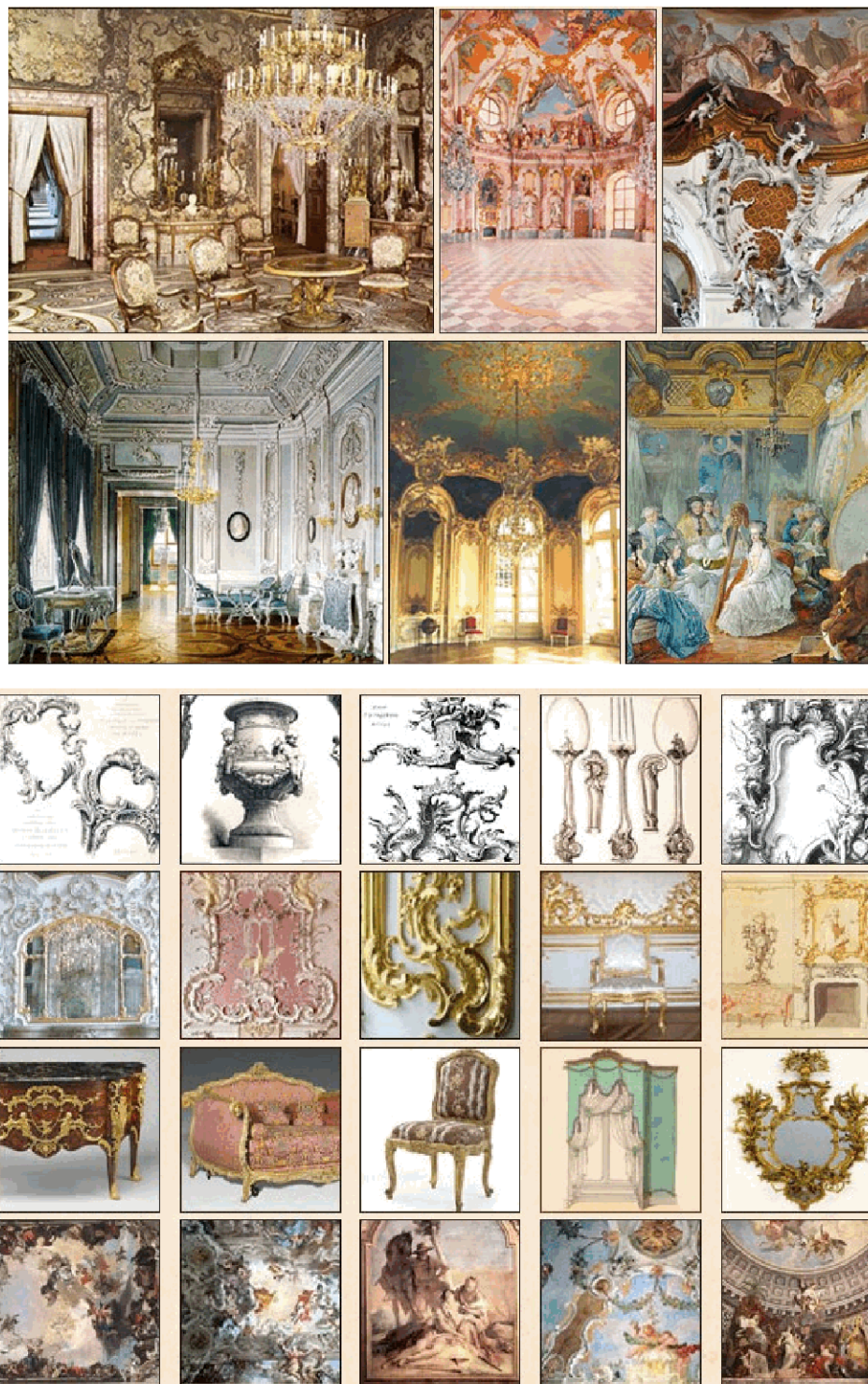
Этот стиль живет в микромире изящных деталей. И вообще, рококо лучше всего проявляет себя в дробных и мелких формах.

Рис. 3. Туалетные принадлежности дамы рококо.

Отличительные черты рококо – спиральная симметрия (и асимметрия), утонченный декор (далеко не такой перегруженный, как в барокко), а также в целом светлая и дымчатая цвето-тоновая палитра, признак всякого декаданса (вспомните «Голубую розу»). Одежда дам и кавалеров «линялых» оттенков шелка отлично совпадает с этим общим антуражем.

Рис. 4. Мир рококо.

И что же мы видим из области фигур? Овал, треугольник и спираль.

Рис. 5. Примеры стиля «рококо».

Напомним, что исторической особенностью данного стиля является то, что он приходится на «мертвое время системы» – между историческими циклами, между двумя Людовиками (стиль Регентства: 1715–1723 гг.). Продолжение его в «стиле Людовика XV» и немецких вариантах рококо имело уже другие особенности, более нагруженные общественным.

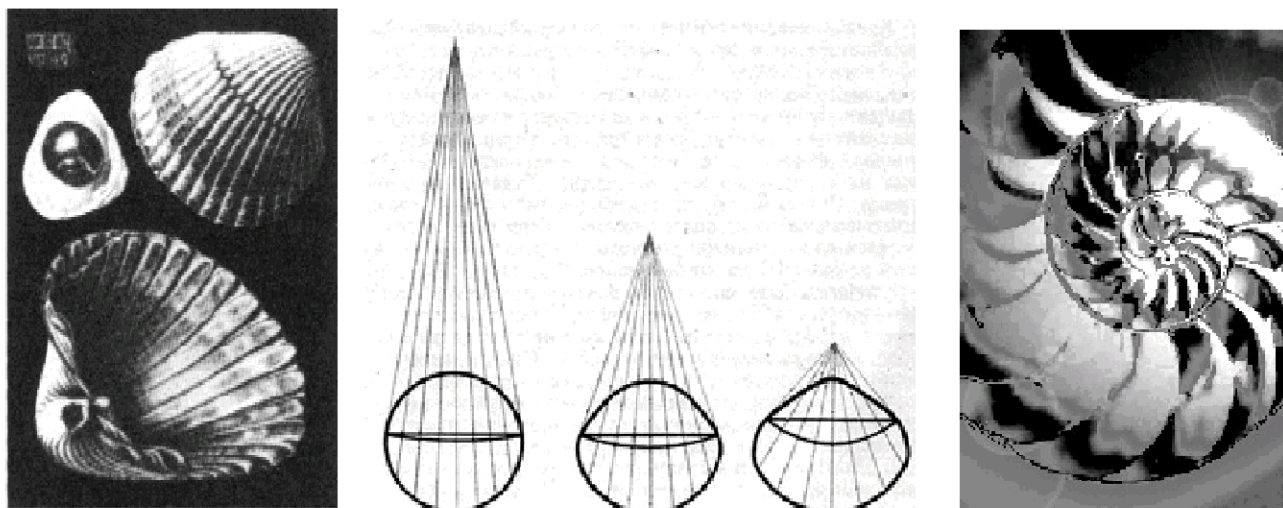
Настоящее французское рококо – это стиль аристократии, которая стала сама себе хозяйном и проявила все, на что способен бесконтрольный богатый индивидуализм.

Спиральный тип симметрии в рококо

В числе орнаментальных мотивов рококо – стилизованные раковины, органические спирали, псевдovосточные орнаменты и т.п. В основу стиля «рокайль» (рококо) легли прежде всего спиральные формы. И сам термин «рокайль» переводится как «раковина».

Природная раковина построена на основе деформации сферы, причем поздние варианты раковин по своей форме представляют собой изогнутую сферу. Они характеризуются тремя плоскостями симметрии: одна – проходит между створками, другая – пересекает раковину вдоль, третья – поперек. Обычно первая и третья плоскости бывают изогнутыми, вторая – плоская, а у наиболее эволюционно молодых все три плоскости изогнуты.

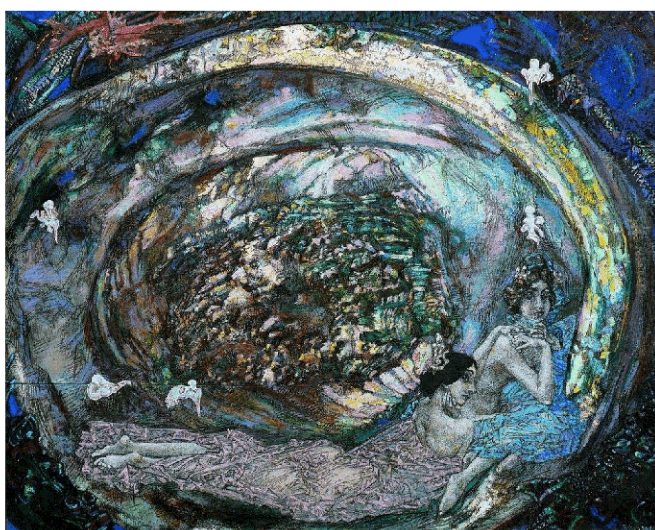

Рис. 6. Раковины, графика М. Эшера. Способ образования плоских раковин (изгибание сферы). Простейшая спиральная раковина (плоская спиральная ось + цилиндрическое сечение).

В этом сверхсложном стилеобразовании и при тех технологиях можно было делать разве что декор и ту часть архитектуры, которая не является несущей. Рококо и стало таким, насквозь декоративным, стилем избалованной эпохи, в которую обслуживавшие аристократию художники вложили всю свою поразительно богатую фантазию. Они достигли своего рода пика формальной сложности в области декорирования, изготовления мебели и мелкой пластики, поэтому предметы эпохи рококо исключительно высоко оцениваются на современном рынке антиквариата.

Между тем стилистика рококо, с точки зрения симметрии, не описана. Она закономерна: как мы говорили ранее, **всякий цикл культуры должен завершаться спиральными формами**. Раковины – это прежде всего спиральные формы. Такие формы, используемые в основном в качестве декора, применялись и в барокко, в том числе, вставки из настоящих раковин. Но рококо интересно тем, что стремится превратить их в единственный источник формообразования. Абсолютность данной тенденции выражается в том, что спиральный изгиб форм рококо происходит во всех трех измерениях – свободой обладают исключительно природные формы. И еще: рококо и в цветовом отношении имитирует раковину, все эти шелковые оттенки одежды и обивки, фарфора и стекла т.д. и т.п.

Многие особенности рококо повторяются в модерне, например, игры с раковинами очень занимали одно время М. Врубеля. А ювелиры обожали имитировать раковины в хрустале и серебре.

Рис. 7. М. Врубель. Жемчужина. Блюдо, хрусталь, серебро, модерн.

Кроме очевидной овальности (знаменитые овальные будуары и овальные окна рококо), мы видим постоянно переходящая в трехмерные спиральные конструкции, и все ту же перегруженность визуального поля деталями при общей легкости целого, что и в модерне. Так что стиль модерн – это рококо XIX века – стиль для буржуа и интеллигенции со средствами.

Единый источник формообразования арт-стиля

Если брать за основу арт-стиля **коническую спираль** (а других чистых спиралей в пространстве не бывает), то она «в фас и в профиль» состоит из **треугольника** и такого наклонного конического сечения, как **овал**. Другие сечения дают, как мы видим **овальные треугольники**. А проекция объемной конической спирали на нижнюю плоскость – это хорошо нам известная **плоская спираль**.

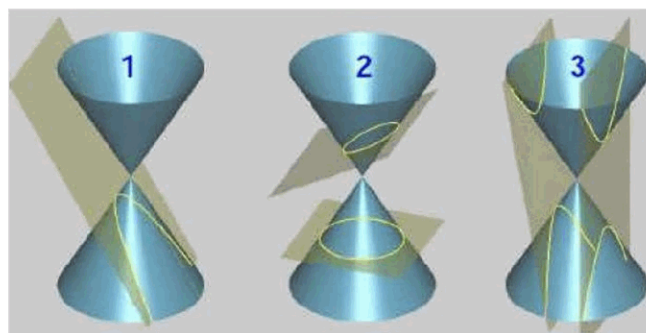
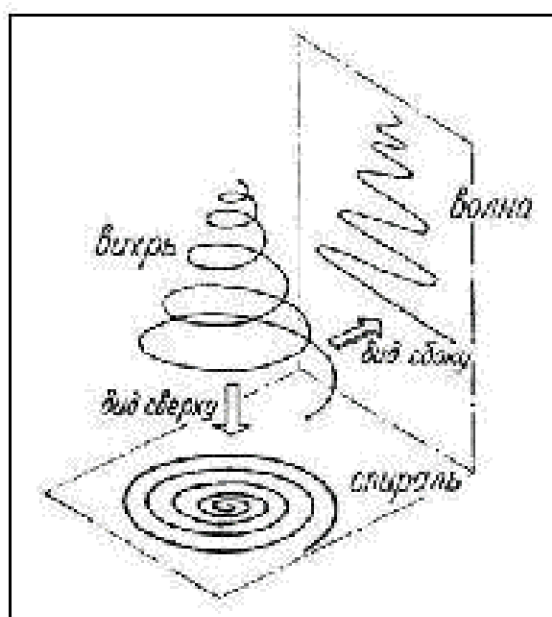

Рис. 8. Спиральность на конусе и три проекции. Сечения конуса.

В качестве арсенала арт-стиля мы называли следующий кластер форм: **спираль** (проекция конической спирали на плоскость), **треугольник** и **овал**. Но не в чистом виде, а в комбинированном: в нем фигурируют срезанные и наклонные овалы, овальные треугольники, треугольные спирали и т.п. Если соединить эти три основы в самых немислимых комбинациях, получится основа пластического языка интернационального арт-стиля.