

УДК
ББК
Л13

Издание приурочено к выставке
«В Гостях у Родченко и Степановой»
ГМИИ им. А.С.Пушкина, 2014

Лаврентьев А.Н., Лаврентьева Е.А.
Л13 Изобретатели новых открытий от
живописи: Александр Родченко и Варвара
Степанова
М.: Арт-Волхонка, 2014, 72 с.: ил.
ISBN

© А.Н.Лаврентьев и Е.А.Лаврентьева, текст,
2014
© Арт-Волхонка 2014
© Архив А.Родченко и В.Степановой,
иллюстрации

Для чтения взрослыми детям

Директор издательства И.С.Лебедева
Редакторы
Корректор
Составление и дизайн-макет: А.Н.Лаврен-
тьев и Е.А.Лаврентьева
Фотосъемка: А.А.Коноплев и А.Н.Лаврен-
тьев
Подготовка изображений

Подписано в печать
Гарнитура «Родченко». Бумага мелованная
Печать офсетная. Объем 4,5 печ.л.

Издательство «Арт-Волхонка»
121069, Москва, ул. Поварская, д.11, стр. 1
тел.

Художники-изобретатели Родченко и Степанова

Москва

Арт-Волхонка

2014

Александр Лаврентьев и Екатерина Лаврентьева

Александр Родченко и Варвара Степанова назвали эту сценку «Бродячие музыканты». 1920 год

Родченко называл Степанову: «Варст», сокращение от Варвары Степановой. Это были их творческие имена

Степанова иногда называла Родченко «Анти», потому что он всегда был против скуки, повторений и подражательства в искусстве

«Христофор Колумб был не писатель и не философ, он был только открывателем новых стран.

Мое дело — творить новое от живописи, и потому дело мое смотрите на деле. Литература и философия для специалистов этого дела, я же — изобретатель новых открытий от живописи»

— так обратился в 1919 году Родченко к посетителям выставки, на которой участвовали Казимир Малевич, Любовь Попова, Надежда Удальцова. Он ценил изобретательство в искусстве и жизни. Александр Родченко и Варвара Степанова — это семья русских художников XX века. Сначала они творили новый мир на картинах, потом строили макеты, придумывали города будущего, делали проекты мебели, костюмов, посуды. Из живописи, как из колыбели, появилось новое искусство, архитектура, дизайн, новая фотография.

Родченко особенно любил свою фамилию, ее корень

РОД.

**РОДИТЬ,
РОДИТЕЛИ,
РОДИНА**

Он считал, что **РОДИЛ** новое искусство, дал жизнь многим проектам.

XX ВЕК НАЗЫВАЮТ ВЕКОМ ТЕХНИКИ

Вспомните Древнюю Грецию — боги, жители Олимпа воплощены в камне. Герои — всегда идеал времени. Они прекрасны и совершенны, потому что наделены лучшими качествами, а иногда и сверхспособностями — теми, которые недоступны нам с вами.

А. Родченко вырезал свою фотографию, посадил на автомобильное колесо, а в руки дал шестеренку. И получилась карикатура на самого себя, фото-шутка по поводу своей увлеченности механикой.

Среди героев XX века — ученые, изобретатели, конструкторы. В самом его начале людям казалось, что технические новшества должны полностью изменить жизнь человека. На открытках «Москва будущего» 1914 года были нарисованы невиданные виды транспорта: аэроплан, аэросани и монорельсовая дорога. По воде на катере с гребными колесами катаются пассажиры, по набережной мчится паровой экспресс. Манили скорость передвижения, освоение воздушного пространства. Новым героем стал стальной механизм — машина. В ее устройстве нет ничего лишнего, все подчинено движению, выработке энергии, вращению валов и шестеренок. Одни художники, например, итальянские футуристы (от латинского слова Futurum — будущее) воспевали механику, пар и скорость как поэты, а другие видели в ней четкость и слаженность работы всех деталей, красоту инженерной конструкции, достойные того, чтобы сделать их основой для нового искусства.

Таковыми художниками-изобретателями в начале XX века были **Александр Родченко и его помощница и супруга Варвара Степанова.**

ВАРВАРА

СТЕПАНОВА

(1894-1958)

БЫЛА ЖИВОПИСЦЕМ И ГРАФИКОМ, ПРИДУМЫВАЛА КОСТЮМЫ И НОВЫЕ РИСУНКИ ДЛЯ ТКАНИ, РИСОВАЛА ОБЛОЖКИ ДЛЯ КНИГ И ЖУРНАЛОВ..

АЛЕКСАНДР

РОДЧЕНКО

(1891-1956)

ПИСАЛ КАРТИНЫ И СТРОИЛ МОДЕЛИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРИДУМЫВАЛ НЕОБЫЧНЫЕ ЗДАНИЯ, МЕБЕЛЬ И РЕКЛАМНЫЕ ПЛАКАТЫ. СЕГОДНЯ ЕГО ЗНАЮТ КАК ФОТОГРАФА, КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЛ МИР С НЕОЖИДАННЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ.

ВМЕСТЕ ОНИ УЧИЛИ БУДУЩИХ ХУДОЖНИКОВ И ДИЗАЙНЕРОВ ПРОЕКТИРОВАТЬ НОВЫЙ МИР

Аэроплан, нарисованный Родченко в 1917 году на треугольном фронте авиационного ангара, напоминал, что здесь — крытая стоянка для самолетов.

ШУРКА БУТАФОРСКИЙ

«Он родился над сценой»

А. Родченко. Бал. 1912

«Шурка бумафорский» — так звали Родченко мальчишки, когда играли во дворе, потому что его отец был бумафором, строил декорации и расставлял мебель на сцене для спектакля.

Михаил и Ольга Родченко.
Родители Александра Родченко.
1907

ТЕАТР - ЭТО БЫЛИ ДЛЯ НЕГО БУДНИ»

Родченко родился в Санкт-Петербурге 23 ноября 1891 года. Его отец был родом из Смоленской губернии, а мать — из Архангельска. Отец работал бумафором в маленьком театре на Невском проспекте.

Театр окружал Родченко с детства. Став взрослым, он сочинил сказку про мальчика, который мечтал строить фантастические декорации, летать по воздуху, наполненному не на что непохожими существами, светом и цветом. Эта сказочная автобиография называлась «Черное и белое», потому что он любил эти два цвета в картинах, проектах и фотографиях.

ВАРЯ

СТЕПАНОВА родилась в городе Ковно (Каунас) 22 октября 1894 года. Тогда это была часть Российской Империи. Ее родители позже переехали в Кострому. Степанова часто возвращалась в этот город.

Александра Степанова с дочкой Варей. 1897

В.Степанова в Гродно. 1910

Она закончила гимназию с серебряной медалью, мечтала научиться рисовать и придумывать новые платья. Она окончила гимназию с серебряной медалью, знала французский и польский языки, научилась кроить и шить одежду.

Варвара Степанова. Зкладка для книг. 1909

Он и она познакомились в Казанской художественной школе. Но жизнь повернулась так, что Степановой надо было уехать к родителям в Кострому. Чуть позже она нашла работу в Москве - бухгалтером на пуговичной фабрике, а вечерами училась рисовать.

Родченко жил в Казани, но смог ненадолго приехать к ней в Москву и поступить в Строгановское училище.

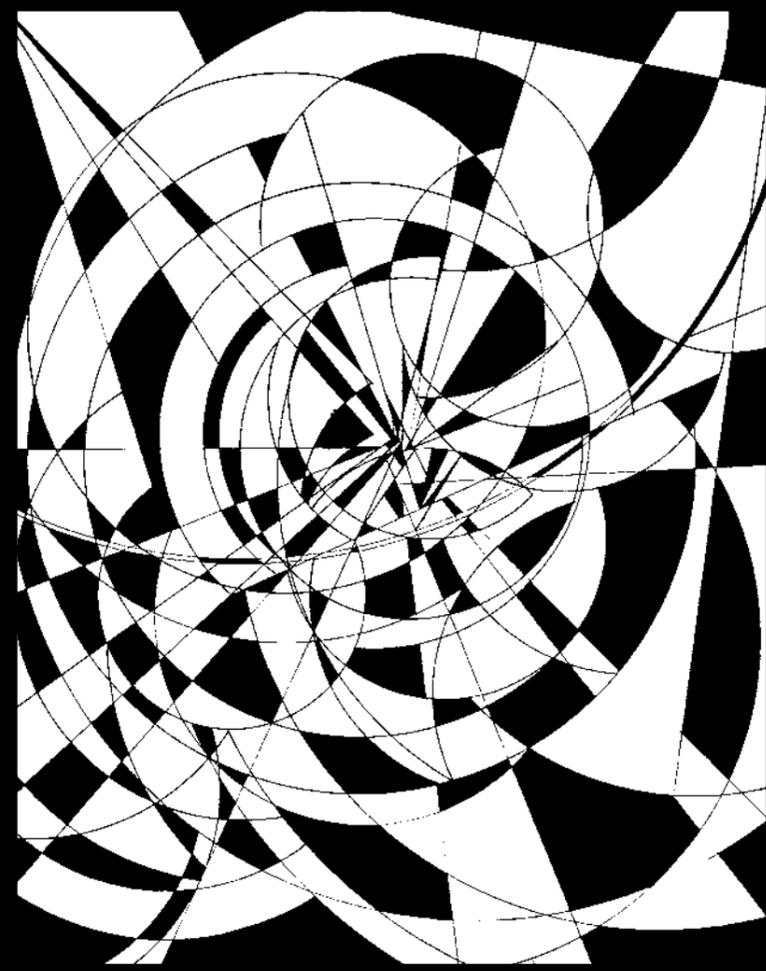
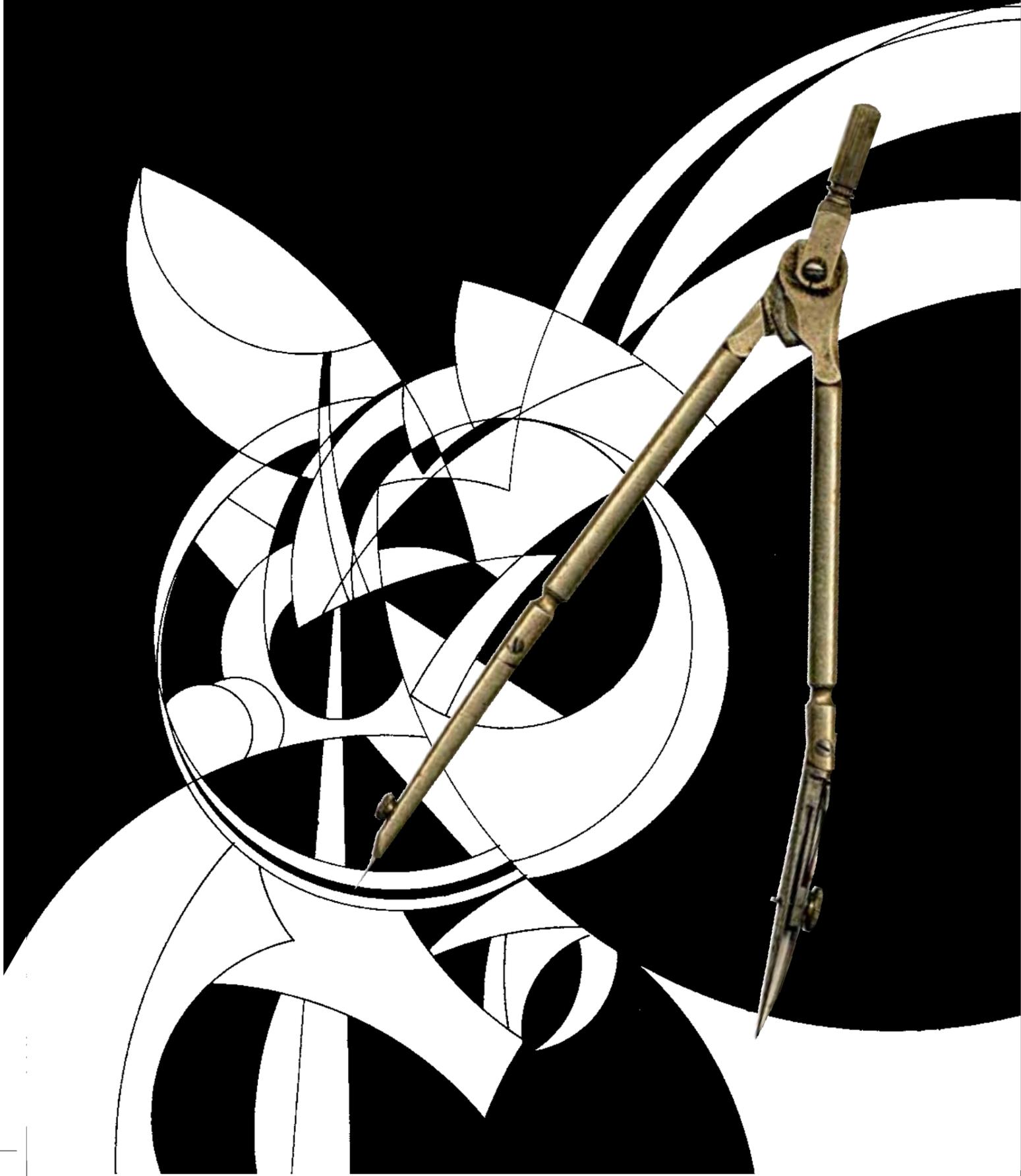
А потом началась Первая Мировая война. Во время войны он работал на санитарном поезде. Родченко и Степанова постоянно писали друг другу письма, сочиняя вместе воображаемый мир.

Здесь не было никого, кроме них. И они даже поменяли имена - он стал Королем Леандром Огненным, а она - Королевой Нагуаттой.

ПИСЬМА

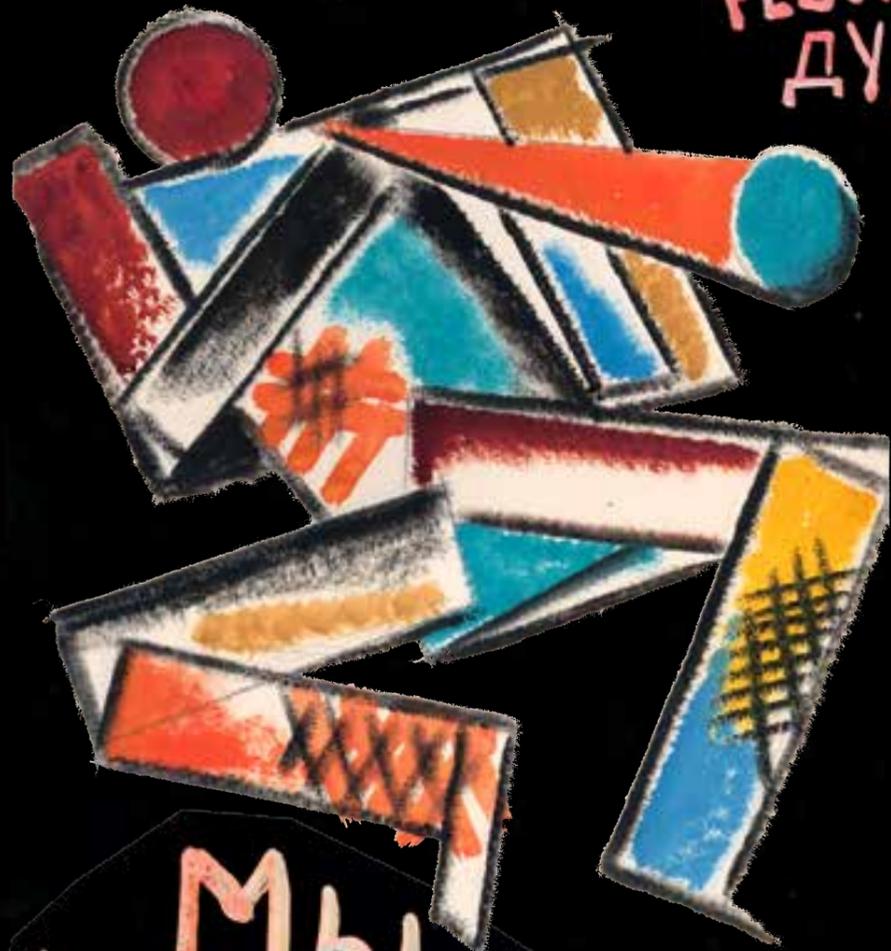

Родченко НАЧИНАЕТ ИСКАТЬ СВОЙ ПУТЬ В ИСКУССТВЕ. Однажды, в 1915 году, он попробовал заменить карандаш и перо на циркуль и сделал рисунки, в которых не было ни одной линии, проведенной от руки.

ЛИНЕЙКА И ЦИРКУЛЬ

радуйтесь
сегодня
РЕВОЛЮЦИЯ
ДУХА ПРЯМ Вперед

Мы
русские
КОЛУМБЫ
ЖИВОПИСИ ПУТЕЙ
ОТКРЫВАТЕЛИ НОВЫХ
ТВОРЧЕСТВА

В 1919 и 1920 годах Родченко и Степанова показывали на выставках картины, состоящие из простых геометрических фигур, написанные от руки плакаты и лозунги. Колумб открыл Америку. Молодые художники открывали новые пути творчества

РЕВОЛЮЦИЯ

В РОССИИ НАЗРЕВАЛА РЕВОЛЮЦИЯ. В ИСКУССТВЕ ТОЖЕ ПРОИСХОДИЛА РЕВОЛЮЦИЯ. ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ РИСОВАТЬ КАРТИНЫ ИЗ ЖИЗНИ, ХУДОЖНИКИ СТАЛИ ИСКАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, И КАРТИНЫ.

В ИСКУССТВЕ

НА КАРТИНАХ И РИСУНКАХ СТЕПАНОВОЙ

ПЛЯШУТ
ТРУБЯТ
САДЯТСЯ
ПРЫГАЮТ
ВСТАЮТ
БЕГАЮТ

СТРАННЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ, которых могли бы нарисовать и дети. То есть сейчас это могут нарисовать и дети, потому что художница показала, как это можно сделать. Персонажи Степановой похожи на роботов, собранных на шарнирах. Но они «скреплены» так, что могут легко принять любую позу — танцевать фокстрот и чарльстон, играть на музыкальных инструментах, бегать и прыгать.

Жесты человечков узнаваемы, а вся фигура в целом представляет **СХЕМУ ДВИЖЕНИЯ**.

Их сложно назвать портретами — если ты так же нарисуешь своего друга, он вряд ли узнает себя. Но это может быть «портрет движения», то есть позы (а значит и занятия!), наиболее для него характерного.

ПЛЯШУЩИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ

Это никак не насмешка или издевка.

Просто
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СТИЛИЗАЦИЯ.

Или пиктограммы, которые мы видим сегодня на каждом шагу. Пиктограммы — часть универсального визуального языка. И эти же фигурки мы встречаем в виде рекламных человечков у Родченко.

Они должны были служить закладками для книг и призывать покупать новинки, выставленные в книжных киосках. (Кстати, человек, который появляется перед фильмами и предупреждает о вреде курения, подозрительно напоминает персонажей Степановой).

Чаще всего, в ее картинах это мужчина и женщина. У них появляется семья, дети — мальчик и девочка.

В. Степанова. Визуальная поэзия. 1918

МНОГИЕ из вас, стремясь сохранить какой-либо секрет в тайне, придумывали свой, секретный язык для переговоров.

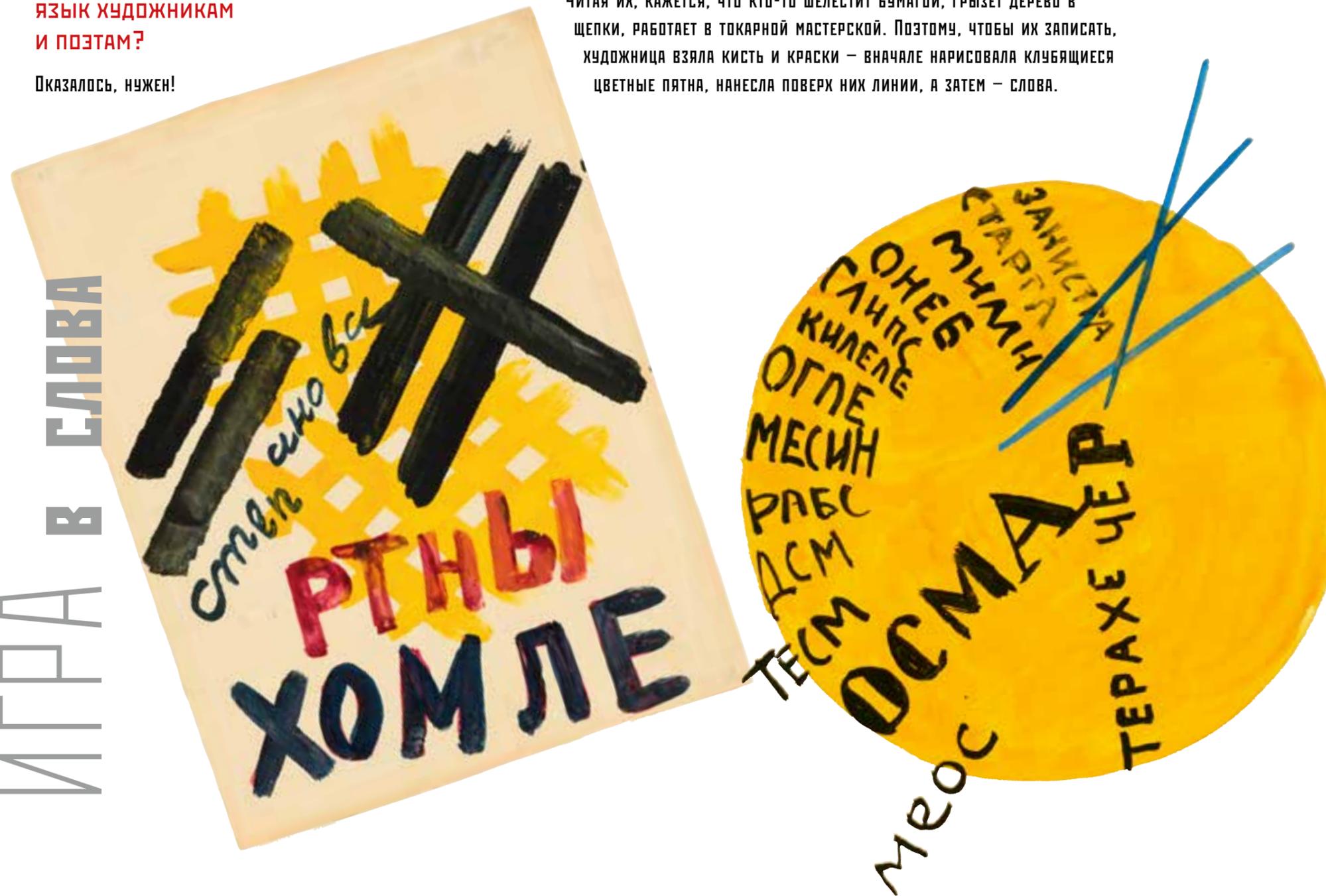
А нужен ли такой язык художникам и поэтам?

Оказалось, нужен!

Но только не для того, чтобы передавать друг другу зашифрованные сообщения, а чтобы показать, что речь может быть красива просто своей мелодичностью, даже если и лишена всякого смысла. И, конечно же, для таких «особенных» слов потребовалась «особая» форма записи – набирать их простыми печатными буквами художникам стало скучно.

Звуки и созвучия, слова и словосочетания, которые придумала Варвара Степанова – непоседливые, шумные, иногда трудно произносимые. Читая их, кажется, что кто-то шелестит бумагой, грызет дерево в щепки, работает в токарной мастерской. Поэтому, чтобы их записать, художница взяла кисть и краски – вначале нарисовала клубящиеся цветные пятна, нанесла поверх них линии, а затем – слова.

ИГРА В СЛОВА

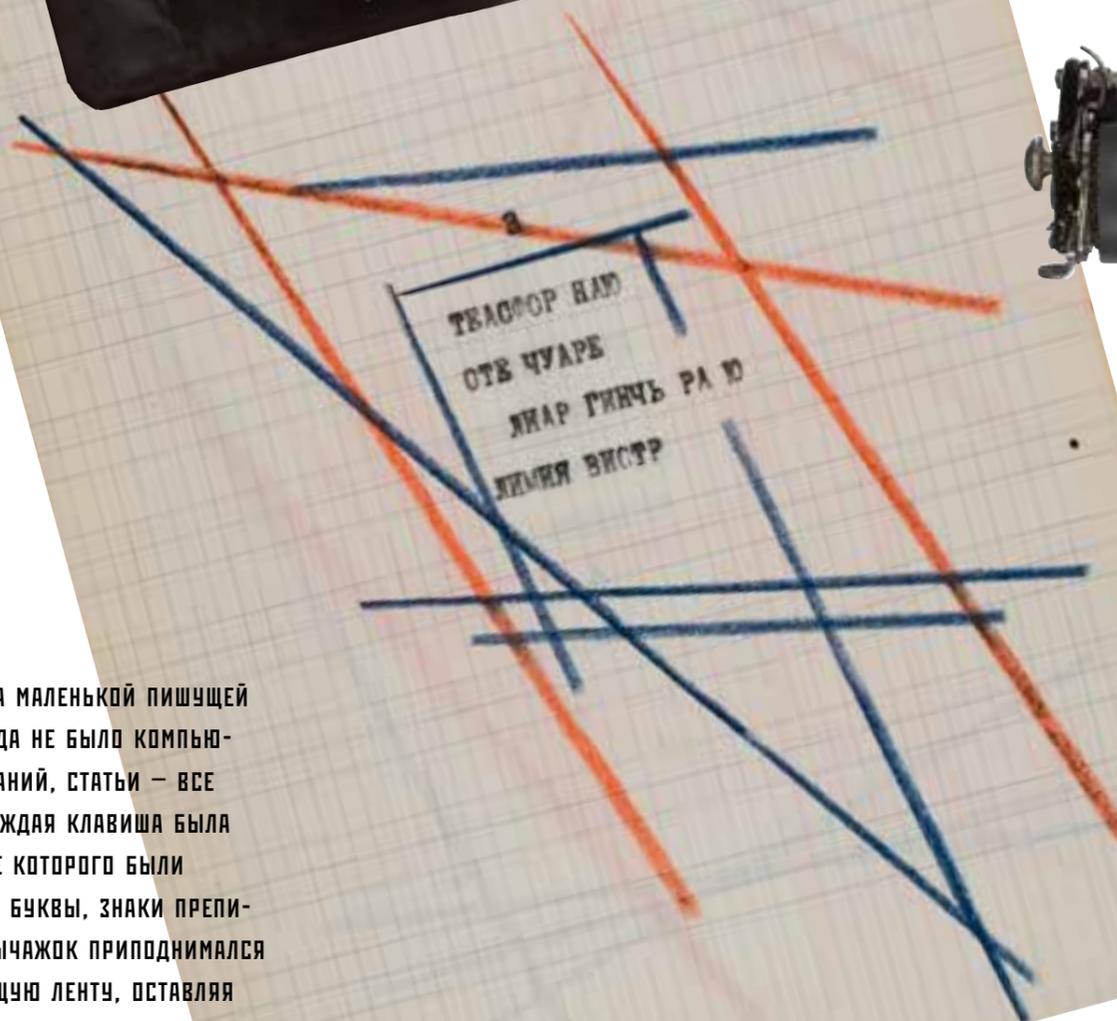

Самостоятельность

В НАЧАЛЕ XX века все были немного поэтами, даже художники. «Иду к новому виду творчества», сказала Степанова и решила соединить поэзию и мастерство художника. Важным для нее стал и материал, с помощью которого она создавала свой сборник стихов. В одном из них – все страницы из газетной бумаги, в другом – напечатаны под копирку на пишущей машинке.

СТЕПАНОВА часто печатала на маленькой пишущей машинке разные документы. Тогда не было компьютеров. Письма, протоколы заседаний, статьи – все приходилось перепечатывать. Каждая клавиша была соединена с рычажком, на конце которого были укреплены заглавная и строчная буквы, знаки препинания. От нажима на клавишу рычажок приподнимался и ударял по бумаге через красящую ленту, оставляя след от литеры. Слово за словом.

А это выкройка конструкции.

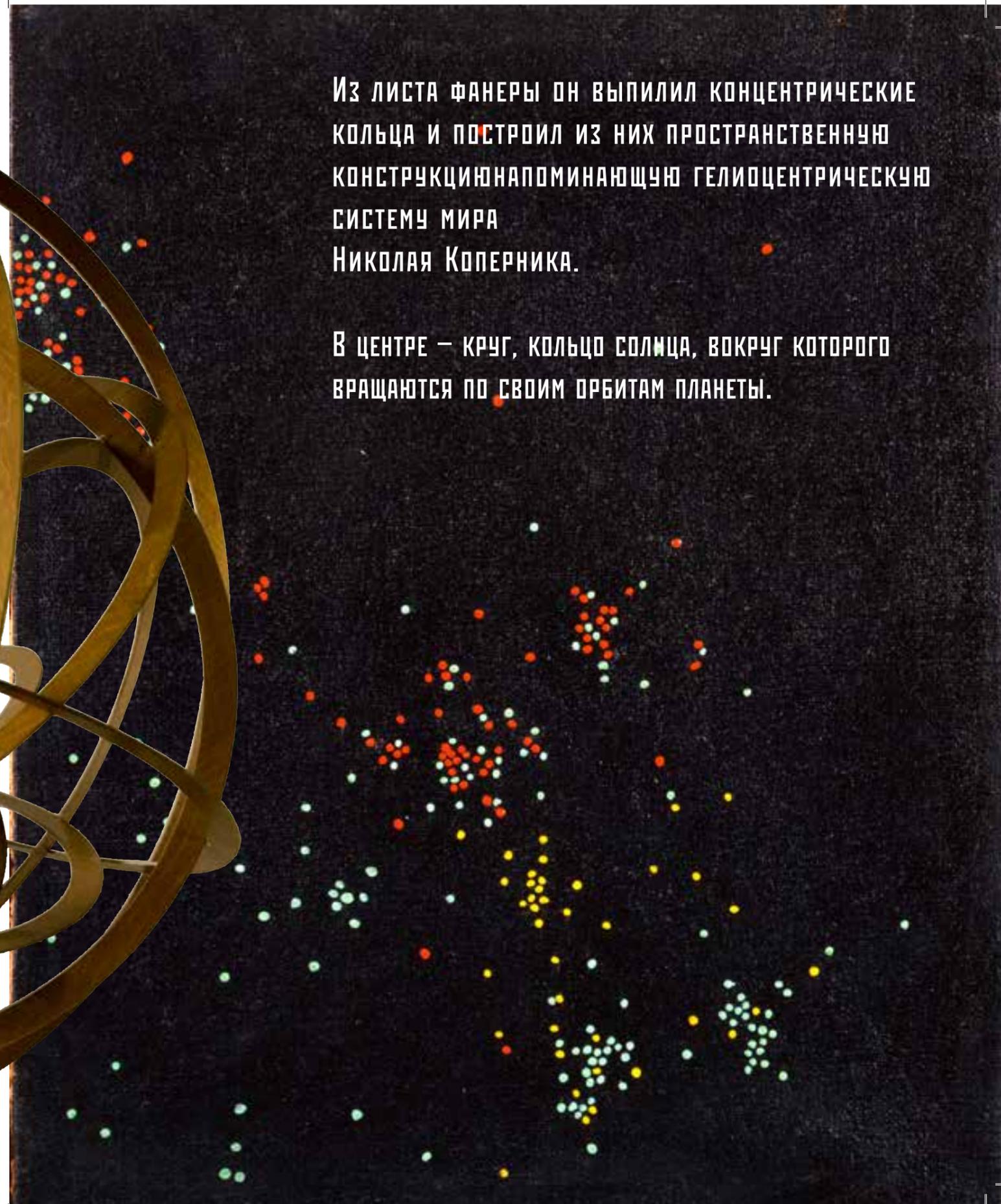

Правда, модель эта не совсем правильная с точки зрения астрономии. Планеты вращаются в одной плоскости — эклиптики. А у Родченко — это какой-то энергетический клубок. Возможно, так можно представить себе оболочки атома или атомного ядра, где существуют разные энергетические уровни.

Из листа фанеры он выпилил концентрические кольца и построил из них пространственную конструкцию напоминающую гелиоцентрическую систему мира Николая Коперника.

В центре — круг, кольцо солнца, вокруг которого вращаются по своим орбитам планеты.

КОСМОС

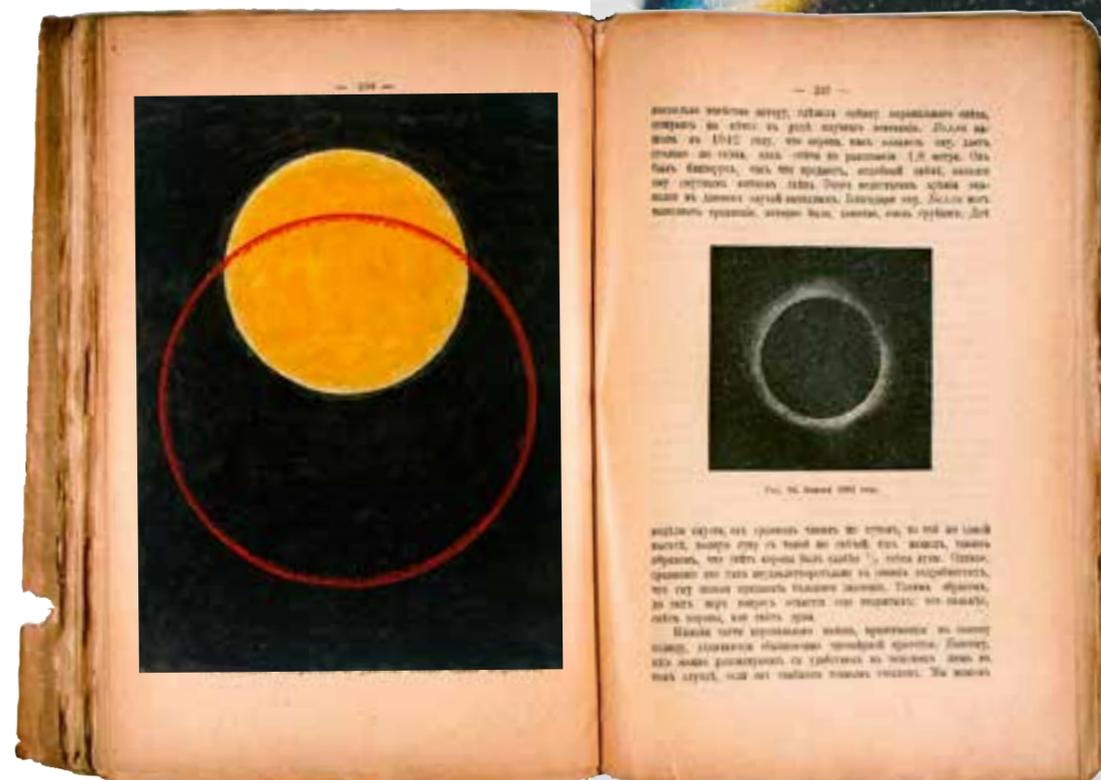
«ИСКУССТВО БУДУЩЕГО НЕ БУДЕТ УЮТНЫМ УКРАШЕНИЕМ СЕМЕЙНЫХ КВАРТИР.»

Художники русского авангарда – Кандинский, Малевич, Татлин, Митурич – действительно интересовались, как устроен мир. Они читали книги и по астрономии, и по философии, и по логике, про четвертое измерение и теорию относительности. Даже слова, которыми они пользовались, чтобы объяснить смысл своих работ, взяты из науки: эксперимент, опыт, лаборатория, элементы.

Искусство было методом познания, способом выйти за пределы времени, пространства, Земли в неведомый Космос. Это был восторг первооткрывателей и творцов будущего.

**Оно будет равно по необходимости 48-и
этажным небоскреbam, грандиозным мостам,
беспроволочному телеграфу, авионавтике,
подводным судам...»**

Александр Родченко

Родченко даже нарисовал однажды звездное небо – вся картина состояла из разноцветных точек разного размера. Потому что звезды мерцают, пульсируют, по цвету звезд астрономы могут узнать ее возраст, размер, тип.

Можно сказать, что занимаясь живописью, Родченко рисовал Космос. Он проектировал мир на холсте красками, пытаясь понять и зримо представить структуру Мироздания как художник.

Слева - эскиз художника, справа - солнечная корона из книги астронома Чарльза Юнга о Солнце, которую читал Родченко

ФАРФОРОВЫЕ ПЛАНЕТЫ

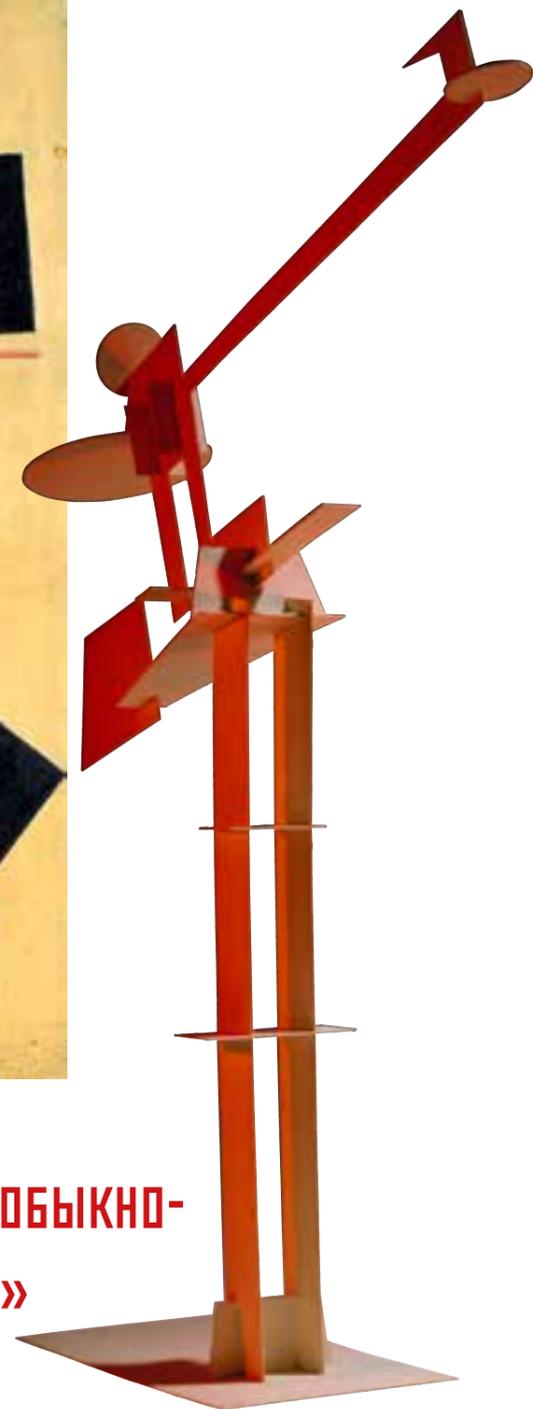
Кажется, что чашка и чайник из чайного сервиза Родченко, придуманного в 1922 году, пышут жаром от горячего чая, а на подносе лежат горячие пирожки

СКУЛЬПТУРА ИЗ КАРТОНА

«Я предпочитаю видеть необыкновенно обыкновенные вещи»

Александр Родченко

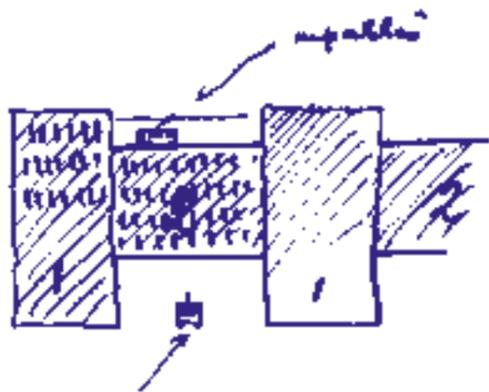
Непривычно, когда вместо пейзажа или натюрморта у нас на картине геометрические фигуры. Это похоже на здание или абажур для лампы.

Конструкцию можно разобрать, и она поместится в конверте.

Родченко назвал эти конструкции 1918 года «Складывающиеся и разбирающиеся».

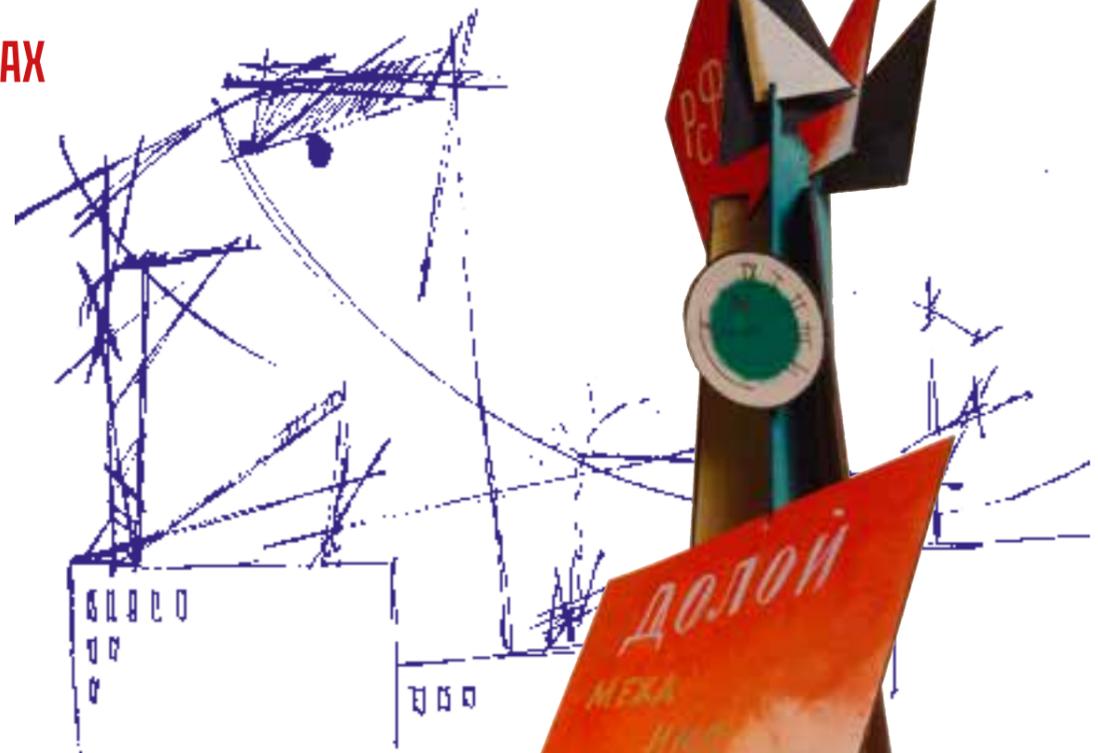
ПОД ДОМОМ ХОДЯТ ТРАМВАИ

Однажды Родченко задумался, а в каком городе будут жить в будущем. И в 1921 году он представил себе город в виде цветка. Одни улицы, в виде концентрических колец, расположены под зданиями. Здесь внизу ходят трамваи. Не правда ли, чем-то напоминает метро?

Другие улицы расходятся веером из центра. Но самая главная достопримечательность нового города – это крыши, антенны, мачты и переходы. Потому что в будущем, как считал Родченко, любоваться городом будут не снизу, с улицы, а сверху, с крыши. Или пролетая над городом на дирижаблях и аэропланах.

АНТЕННЫ И ЛИФТЫ НА КРЫШАХ

ГОРОД БУДУЩЕГО

А. Родченко. Проект газетного киоска. 1919
Модель по проекту сделала Ирина Преснецова

СТРОИМ ИЗ БРУСКОВ

Есть ли универсальные элементы, из которых можно было бы собрать каркас здания, предметы в интерьере, обложку книги или рекламный плакат на улице? Родченко вспомнил про конструкцию пролетов моста, где прямоугольная ячейка остается «жесткой», не «складывается» благодаря диагональной балке.

Так, диагональ превратилась в его «помощника». На чертеже диагональ - это просто линия, но как изящно она выглядит! Сперва он присматривался к ней - создавал множество композиций, карандашных набросков, где героем была только линия - множество пересекающихся, летящих линий.

Затем стал добавлять к ним окружности - будто сворачивал тугой стержень в кольцо. Создавал объемные конструкции - скульптуры из «линий», писал маслом «линейные» композиции.

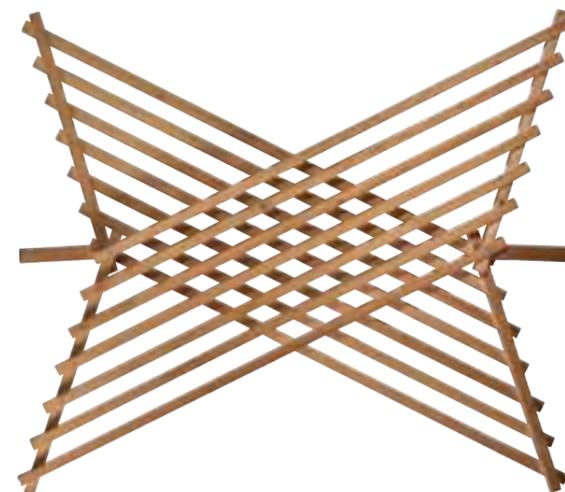
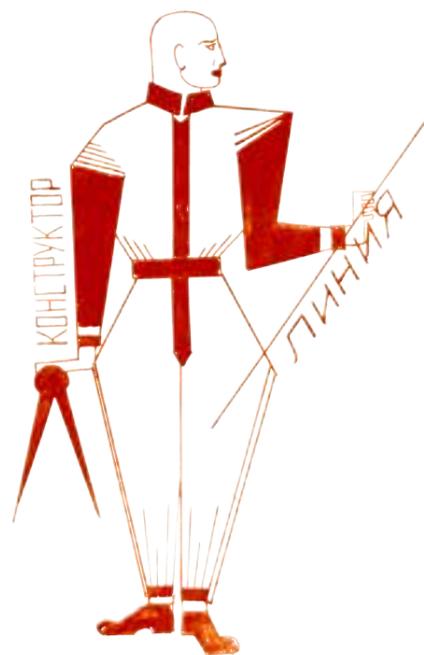
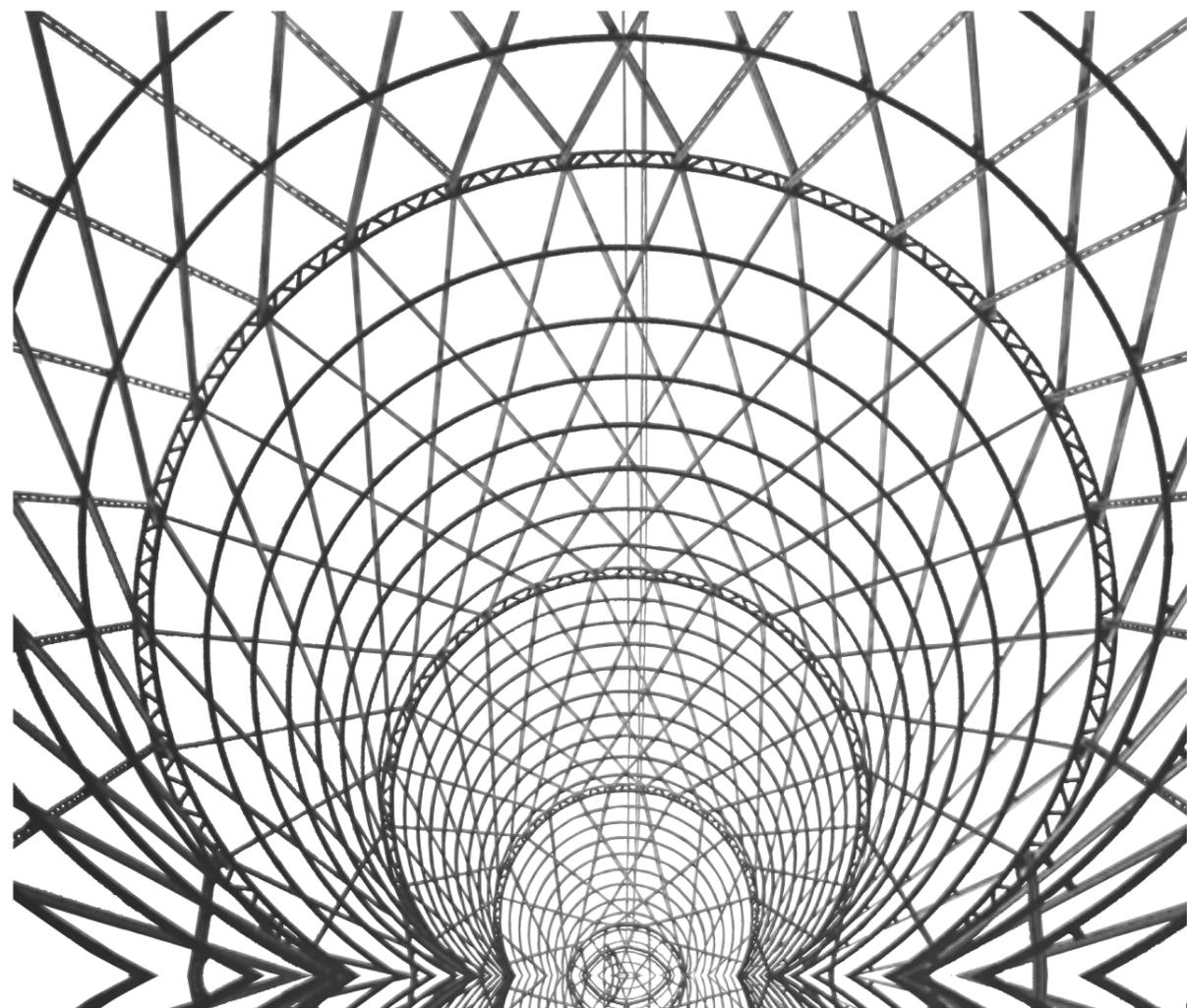
А. Родченко. Пространственные конструкции из одинаковых брусков. 1921
Обложка каталога, которую придумал Родченко для выставки 1925 года, тоже собрана из одинаковых элементов

КОНСТРУКТИВИСТЫ

На шарже (шуточном рисунке) Варвара Степанова дала Родченко в одну руку циркуль, а в другую - линию, необычайно тонкий стальной стержень. Вдоль рисунка идет подпись: Конструктивист Родченко. Что за странная профессия?

Слово «конструктор» означает набор деталей, которые можно стыковать друг с другом и собирать все, что угодно - корабли, автомобили, дома, животных, роботов.

Александр Родченко. Шуховская башня. Фотография. 1929

Когда детали подходят друг к другу, их называют «модулями», то есть ячейками, из которых можно возводить «модульные» конструкции. Так вот, конструктивист - это тот, кто работает с конструкцией, следует идеалам техники. Конструктивист - даже не столько профессия, сколько звание, обязывающее следовать определенным принципам и применять их в любой деятельности, связанной с творчеством.

Например, диагональ, одна из композиционных схем конструктивистов, есть и на обложках оформленных ими книг. Она удачно вписывается в прямоугольный «рамку» бумажного листа. На фотографиях Родченко диагональ - это ракурс, когда мы видим сюжет развернутым под углом к зрителю. Диагональ есть и в проектах мебели и светильников.

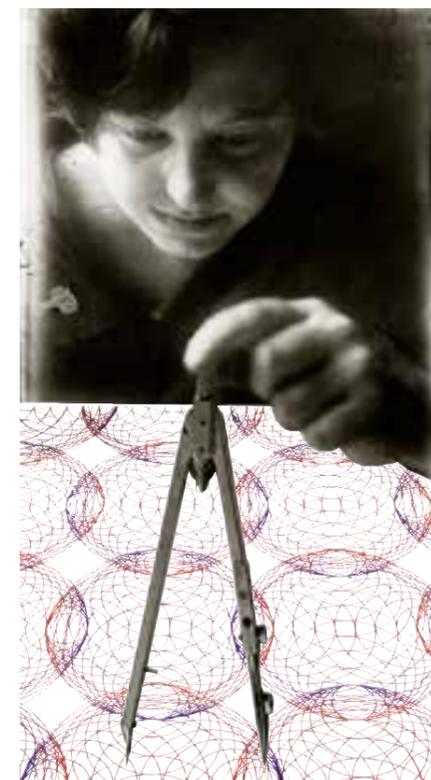

Родченко и Степанова считали, что конструктивизм — это искусство будущего.

Родченко и Степанова перенесли свой опыт живописи на создание пространственных конструкций, проектов зданий, мебели, костюмов, рисунков для ткани, плакатов и книжных обложек. Они были среди первых конструктивистов, универсальных художников-проектировщиков. Из слова «конструкция» родилось название течения в искусстве начала XX века — Конструктивизм. В конструктивизме есть и доля «изобретений от живописи» Родченко и Степановой.

Конструктивизм — направление в искусстве, дизайне и архитектуре в котором три главных принципа:

1 Во-первых, графически простая и понятная конструкция, геометрическая схема любой вещи, каркаса здания, рекламного плаката фирменного знака.

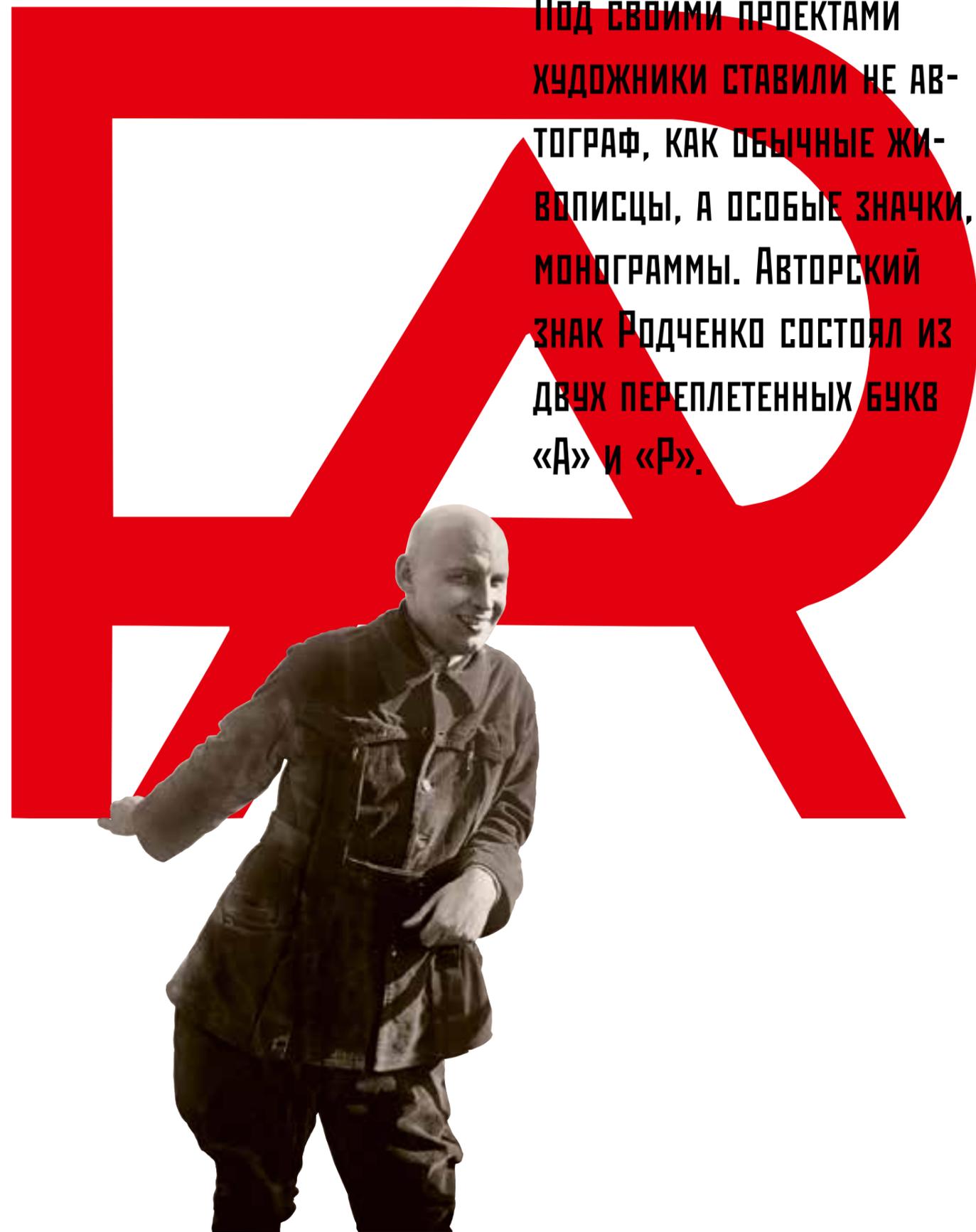

2 Во-вторых, удобство использования, чтения, яркая и запоминающаяся передача текста.

3 И в-третьих, расчет на промышленное производство, фабрику, типографию.

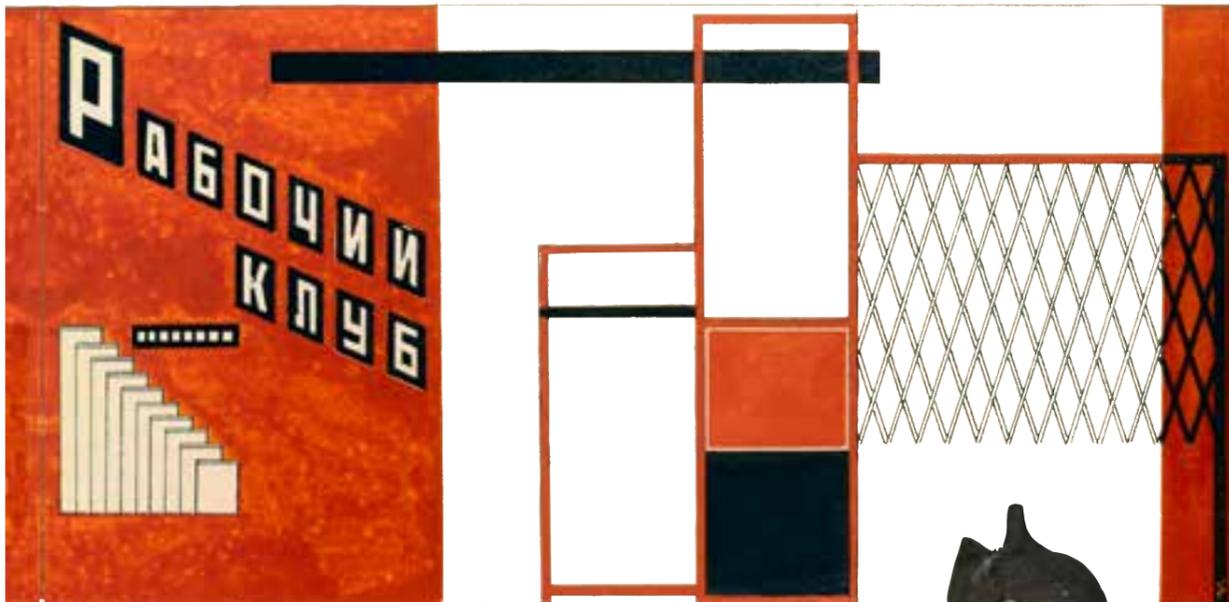
Под своими проектами художники ставили не автограф, как обычные живописцы, а особые значки, монограммы. Авторский знак Родченко состоял из двух переплетенных букв «А» и «Р».

Свой значок был и у Степановой: буква «С», внутри которой помещалась «В». Эти значки вместо подписи подчеркивали, что создатели проектов — художники нового типа, они дружат с техникой.

**С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
ДИЗАЙН КОМНАТЫ?
Родченко начинал с проекта**

Рабочий клуб - это место для отдыха и занятий рабочих после трудового дня на заводе или фабрике

А потом, когда клуб был построен в Париже в 1925 году для выставки, Родченко разложил на столе книги и повесил на стены плакаты. Приходите, читайте, смотрите, играйте в шахматы,

ПРОЗВЕЖДА

Художнику-дизайнеру

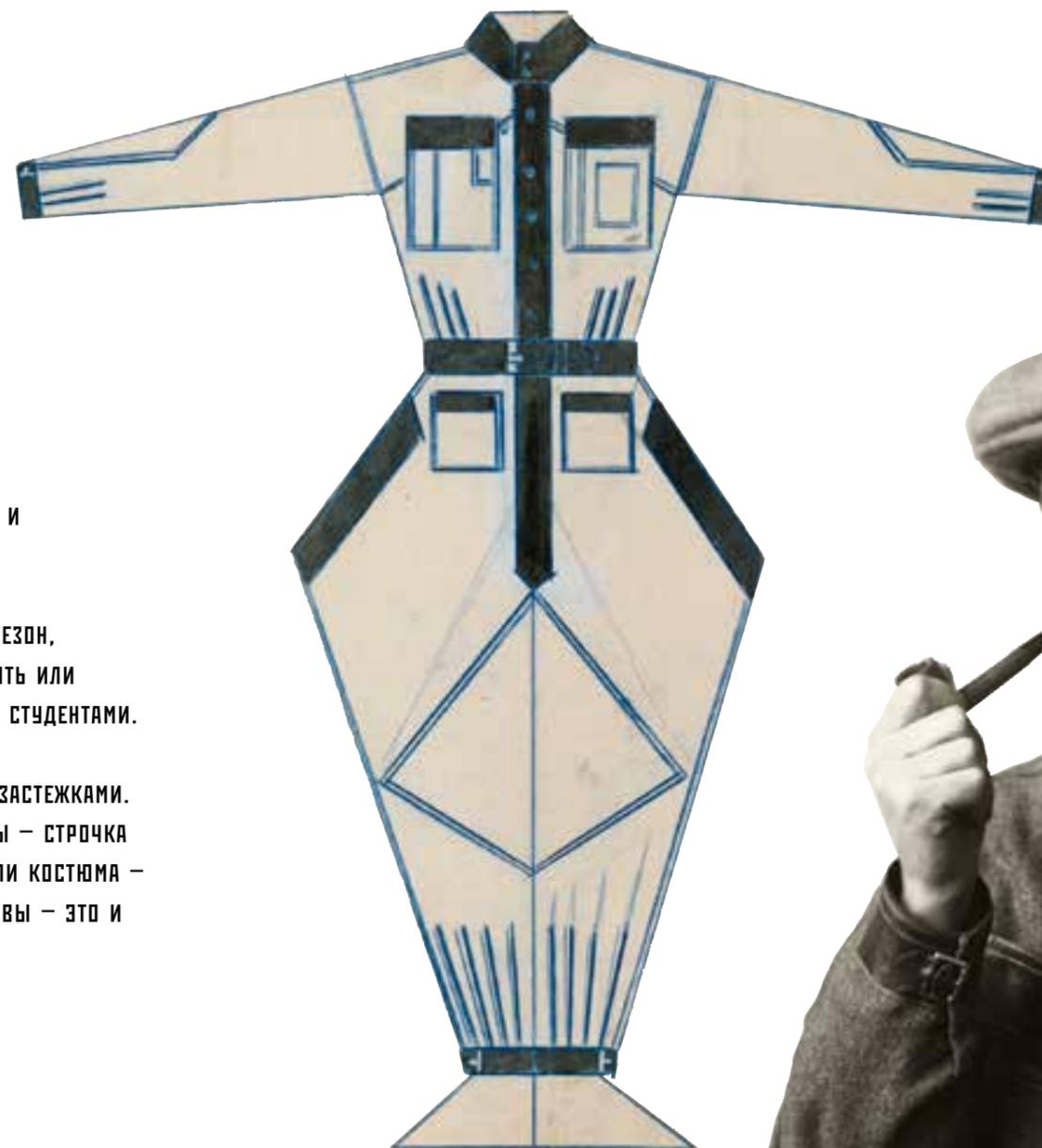
бывает нужна проволока, чтобы быстро скрепить детали макета или резак – вырезать какие-то части макета из картона.

В его карманах могут оказаться винтики и гаечки, моток веревки, все, что угодно.

Поэтому костюм Родченко, – это комбинезон, в котором можно пилить, строгать, чертить или быстро собраться и пойти на занятия со студентами.

На костюме Родченко много карманов с застежками. А по своему крою они похожи на джинсы – строчка открыта. Никаких украшений. Сами детали костюма – карманы, пуговицы, кожаные вставки, швы – это и есть украшение одежды.

Зигзаги, треугольники и квадраты есть не только в проекте костюма, но и в рисунке для ткани, которые придумала Степанова

Здесь все должно быть под рукой: и складной метр, и карандаш, и циркуль, и часы с секундомером, чтобы замерять, например, сколько времени уходит на то, чтобы сложить раскладной стул.

На швейной машинке Зингер Степанова сшила для Родченко

КОСТЮМ КОНСТРУКТОРА по его проекту.

СЕБЕ ОНА ПРИДУМАЛА ТАКОЙ ЖЕ КОСТЮМ,
С КАРМАНАМИ И ЗАСТЕЖКАМИ

Инструментом может стать даже одежда, поскольку и она должна помогать человеку в его профессии. Одежда шахтера должна защищать, помогать ориентироваться в темноте, одежда машиниста паровоза должна отличаться от одежды пожарного или летчика.

Молодые художники в те годы специально старались одеваться как летчики или мотоциклисты. Они хотели подчеркнуть свою принадлежность миру техники.

Родченко и Степанова тоже придумали себе специальную одежду для работы – «производственные» костюмы.

Сокращенно – прозодежду.

Потому что работа художника, дизайнера, конструктора – это тоже своеобразное производство.

ПРИМЕРАМИ СПОРТДЕЖДЫ

Главное в спортивном костюме — цвет и графика. Потому что игроки команд должны быстро ориентироваться: где свои, а где противники.

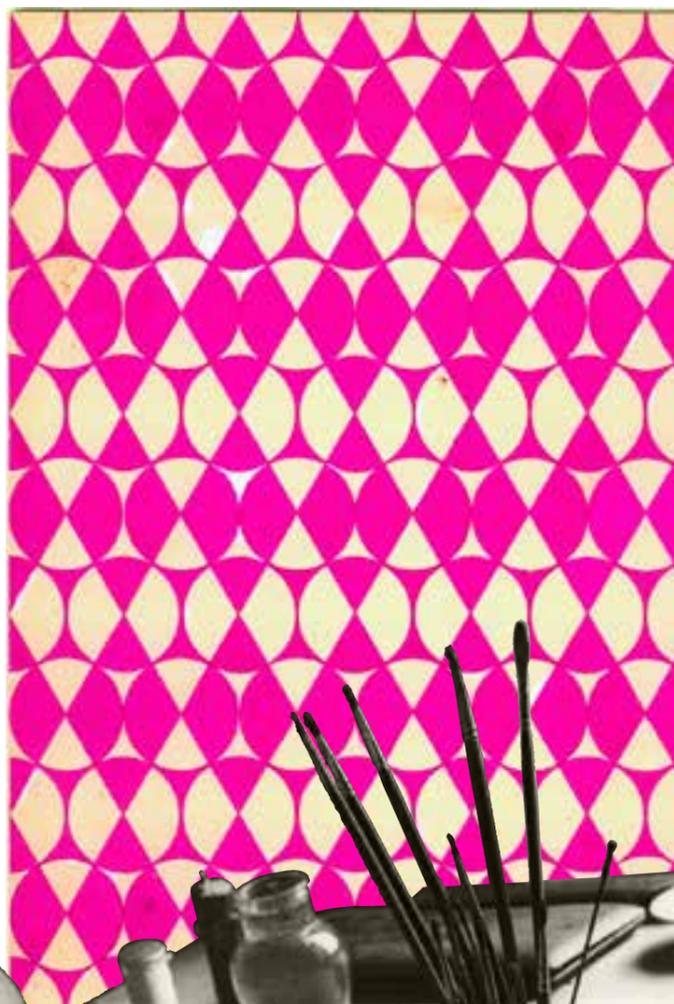
У каждой команды — своя графическая эмблема. А если спортсмены выполняют какие-то упражнения вместе, то графика костюма должна помочь создать общую композицию из движений отдельных фигур.

Мозаика элементов и поз отдельных гимнастов должна сложиться в общий узор.

В. Степанова. Проекты спортивных костюмов. 1923

РИСУНКИ ДЛЯ ТКАНИ

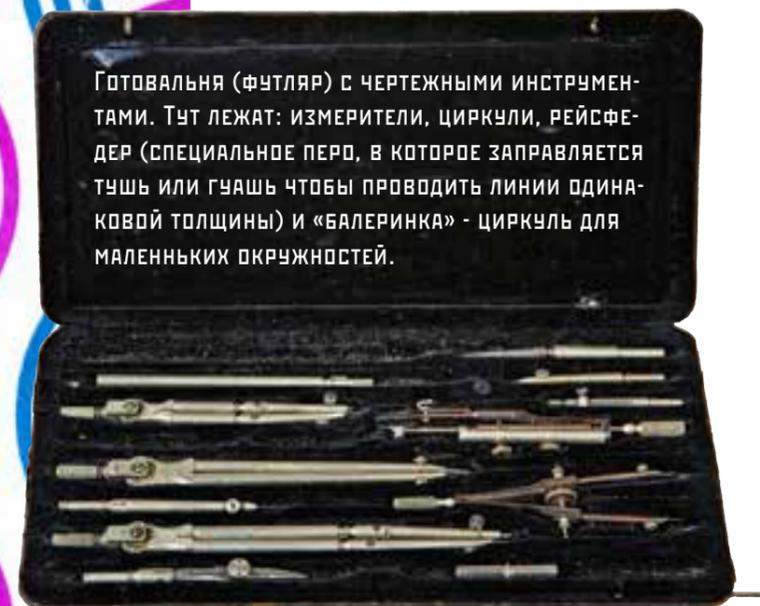
ЧЕРТЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ были нужны для выполнения планов и чертежей проектов вещей, проектов выставок. Степанова использовала линейку, циркуль и рейсфедер для того, чтобы вычерчивать рисунки для ткани.

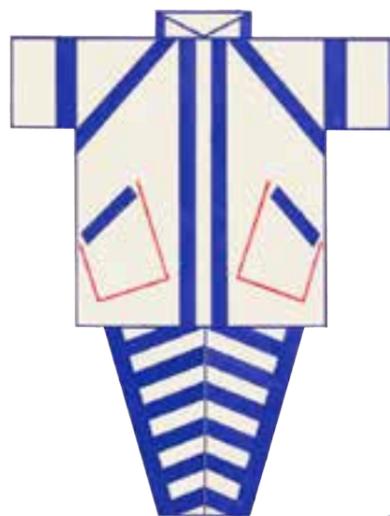

Оказалось, что из окружностей можно придумать столько вариантов! Пересекающиеся кольца, веера, розетки, планеты с кольцами, рисунки напоминающие шестеренки, даже цветы можно было сделать из проведенных циркулем окружностей.

Готовальня (футляр) с чертежными инструментами. Тут лежат: измерители, циркули, рейсфедер (специальное перо, в которое заправляется тушь или гуашь чтобы проводить линии одинаковой толщины) и «балеринка» - циркуль для маленьких окружностей.

В ТЕАТРЕ, КОТОРЫМ РУКОВОДИЛ Вс.Мейерхольд,
актерам предлагались специальные тренировки. Назывались они
«БИОМЕХАНИКА».

Чтобы правдиво сыграть любую роль, актер
нужно было овладеть жестами, позами,
характерными для того или иного эмоцио-
нального переживания: радость, боль, гнев,
печаль или восторг.

Это и была «ЖИВАЯ МЕХАНИКА» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

В таком театре даже вещи должны
были играть наравне с актерами.

Историческую драму А.Сухово-Ко-
былина «Смерть Тарелкина» про
бедного чиновника Мейерхольд
поставил как современный спек-
такль, наполненный аттракциона-
ми, клоунскими выходками.

Во время спектакля главного героя
подстерегали неожиданности:
сиденье у стула проваливалось, а
ножки у стола разъезжались. Сте-
панова проверяла все трюки сама.

Журналы и книги, афиши и плакаты, коробки и фантики, значки и эмблемы – все это придумывал Родченко.

СЕГОДНЯ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ

НИЗКИЙ
ДИЗАЙН
ГРАФИЧЕСКИЙ

В 1923 году друзья поэта Владимира Маяковского собрались вместе и стали издавать журнал ЛЕФ – журнал Левого фронта искусств.

Поэты и художники, писатели и критики думали о том, каким будет искусство. Оно должно было помогать строить радостное, динамичное будущее. Мир авиации, электричества, техники.

Родченко и Степанова изображают авиапассажиров. Кинопроба для фильма Сергея Эйзенштейна «Старое и новое». 1926

А. Родченко. Рекламный плакат для Добролета. 1923

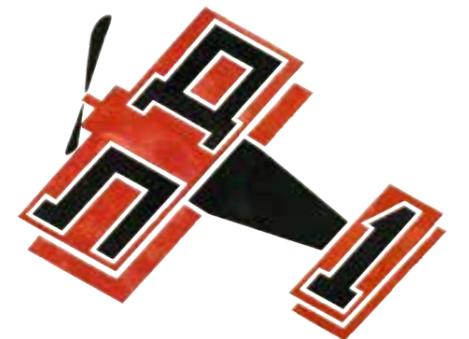
ДОБРОЛЕТ был первой российской авиакомпанией. В 1923 году Родченко придумал фирменный стиль: эмблему и значок в виде самолета, плакаты, буклеты, конверты.

Много вариантов эмблем было с пропеллером

СТИЛЬ ФИРМЕННЫЙ

Фирменный стиль - это набор узнаваемых элементов, цветов, букв, эмблем, которые помогают заметить магазины, городские службы, авиакомпании, книги любимых издательств. Фирменные стили создают дизайнеры-графики

Настоящий художник-дизайнер НЕ БОИТСЯ ЛЮБОЙ РАБОТЫ.

Он может придумать башню, новый город, а может взяться и за конфетные обертки. В коробке карамели «Наша индустрия» были конфеты с необычными изображениями: аэроплан, паровоз, автопług, пароход, даже динамо-машина (электродвигатель), тиски, обычный грузовик. В деревнях мало кто видел все эти чудеса техники. И Родченко нарисовал все эти вещи. А потом поэт Николай Асеев написал короткие четверостишия про каждую вещь. Получились конфеты-послания, целая галерея индустриальных вещей.

В коробке «Красная Москва» лежали конфеты с изображениями знаменитых московских зданий: Моссовет (ныне стоящий дом на площади 800-летия Москвы), промбанк, Манеж, павильон Моссельпрома на сельскохозяйственной выставке. Заказывал фантики, рекламу макарон, печенья и столового масла загадочный Моссельпром — огромная компания по переработке сельскохозяйственной продукции.

«Нигде кроме, как в Моссельпроме»

Такой слоган придумал для рекламы поэт Владимир Маяковский. Вместе с Родченко они назвали себя «реклам-конструкторами». На стене дома Моссельпрома до сих пор сохранились рисунки фантиков и эта надпись.

И коробки, и рисунки на фантиках придумал Родченко, а помогла ему вычерчивать Варвара Степанова.

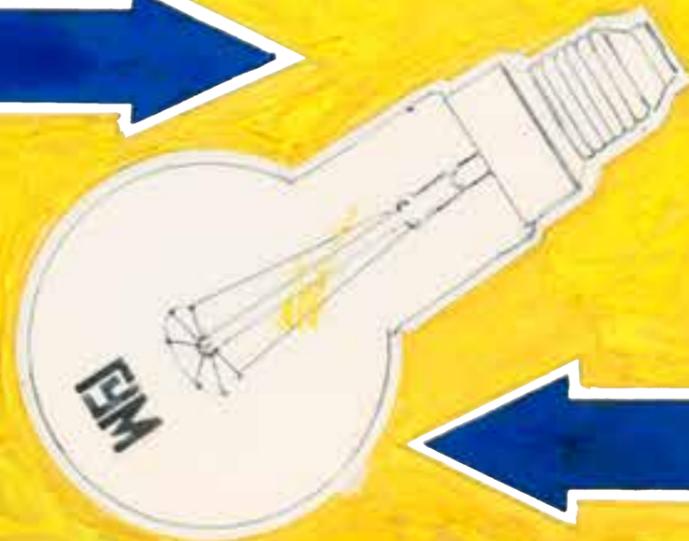
Восклицательный знак - это как громкий возглас. Он привлекает внимание, подчеркивает важность написанного, заставляет прочитать и запомнить текст

А. Родченко. «Туда и обратно» - обложка книги Владимира Маяковского про путешествие в Америку. 1930
Реклама электрических лампочек. 1925
Обложка книги о Маяковском. 1923

ДАЙТЕ СОЛНЦЕ!
НОЧЬЮ!

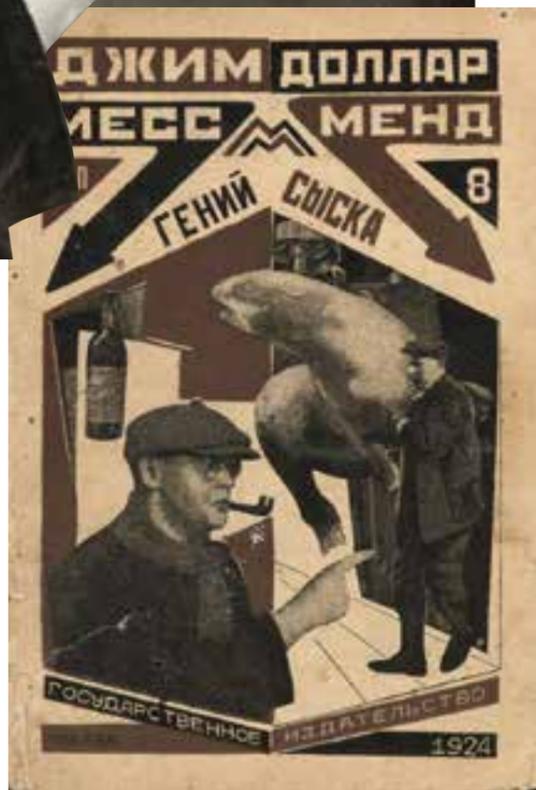
ГДЕ
НАЙДЕШЬ
ЕГО?

КУПИ!
В ГУМЕ!

ОСЛЕПИТЕЛЬНО
И ДЕШЕВО

РЕДЧЕНО

Чтобы сделать фотомонтаж, сначала надо все фотографии вырезать ножницами по контуру. А потом соединить с другими фотографиями, нужными по смыслу.

Родченко в роли сыщика на обложке приключенческой повести

А. Родченко. Фотомонтаж для обложки книги «Месс Менд». 1924

Родченко и Степанова любили использовать фотографии вместо иллюстраций.

Вырежем фотографии двух разных людей и поместим их на одном листе на фоне фотографии улицы, комнаты или пейзажа. Получится встреча или разговор двух знакомых, хотя в жизни они друг о друге и не слышали. Если в фотографию города вклеить фотографии вырезанных из жур-

Так из отдельных фотографий людей, предметов, пейзажей художники собирали свои иллюстрации.

нала животных – получится зоопарк. Если поверх фотографии облаков наклеить много изображений самолетов – получится воздушный парад.

Неужели они не умели рисовать? Умели, но если в книге собрано много фотографий – мы им доверяем так, как доверяем документам. Мы видим, как выглядит реальный человек, мы видим настоящие, а не нарисованные вещи, которыми он пользуется. Фотографии убеждают нас, что все, что мы видим, могло происходить на самом деле. Пусть даже иллюстрация показывает нам и совсем небывалое: маленький человечек ходит по письменному столу или словно великан перешагивает через высотные здания, а у его ног пролетают самолеты и дирижабли. В кино это называется «комбинированные» съемки. В работах конструктивистов это называлось

«ФОТОМОНТАЖ»

Родченко вырезал из журналов нужные ему изображения – дома, машины, людей разных профессий, даже животных. Из всего этого он, как из букв мы составляем слова, а из слов предложения, собирал иллюстрации. Вырезанные по контуру фотографии и были его словами. Он особенно любил включать в фотомонтажи технику: океанские пароходы, гоночные автомобили, дирижабли, мачты и ажурные мосты. Все то, что казалось приметами будущего.

Для конструктивистской книги подходила не всякая фотография. Требовался снимок простой, понятный, хорошего качества, потому что вырезки из журналов всегда имеют растр – мельчайшие точки, которые передают полутона при печати книги или журнала в типографии.

Фотография чаще всего должна была изображать предмет либо в фас, либо в профиль, чтобы хорошо сочетаться с другими снимками.

Поэтому Родченко пришлось заняться фотографией самому.

Но для этого была нужна фотолаборатория.

ФОТОЛАБОРАТОРИЯ – это темная комната, куда не попадает свет извне. Там даже стены выкрашены черным. На длинном столе стоят увеличители – проекционные аппараты, в которые вставляются негативы. На полках – различные принадлежности.

Чтобы снять черно-белую фотографию во времена Родченко и Степановой, нужно было сделать несколько операций. Сначала – вставить пленку или стеклянную пластинку в фотоаппарат. Пройдя через объектив, сцена, которую снимают, оставит след на пленке или пластинке. После проявки пленок или пластинок в специальном растворе получались негативы. Негативы у Родченко – это черно-белое изображение, в котором все наоборот: все светлые предметы выглядят темными, а темные – светлыми. Небо – черное как ночью, а земля – белая как снег зимой. Негативы вставляли в увеличитель и печатали – то есть проецировали изображение с негатива на фотобумагу.

Потом этот листок фотобумаги помещали в ванночку с проявителем, где постепенно возникало изображение. Фотобумага темнеет в тех местах, куда попал свет и остается белой там, где света не было. Поэтому изображение на фотобумаге получалось уже правильное, естественное: светлое небо и темная земля.

Александр Родченко. Портрет матери. 1924
Негатив и фотография

Получается, что фотолаборатория – это целая фабрика. Здесь нужны химические реактивы (вещества, порошки и кристаллы, которые хранятся в герметичных банках), бачки для проявки пленки, ванночки для обработки фотоотпечатков, станки для сушки негативов, увеличители и рамки, куда вкладываются для печати листы бумаги, не говоря уже о том, что нужны фотоаппараты, штативы, разные объективы, кассеты и прочее, прочее. Даже книги есть специальные, с фотографической рецептурой, наподобие поваренных книг.

В те годы фотографы и кинооператоры переписывали друг у друга рецепты проявителей, как сегодня хозяйки делятся секретами приготовления пирога.

СНИЗУ ВВЕРХ

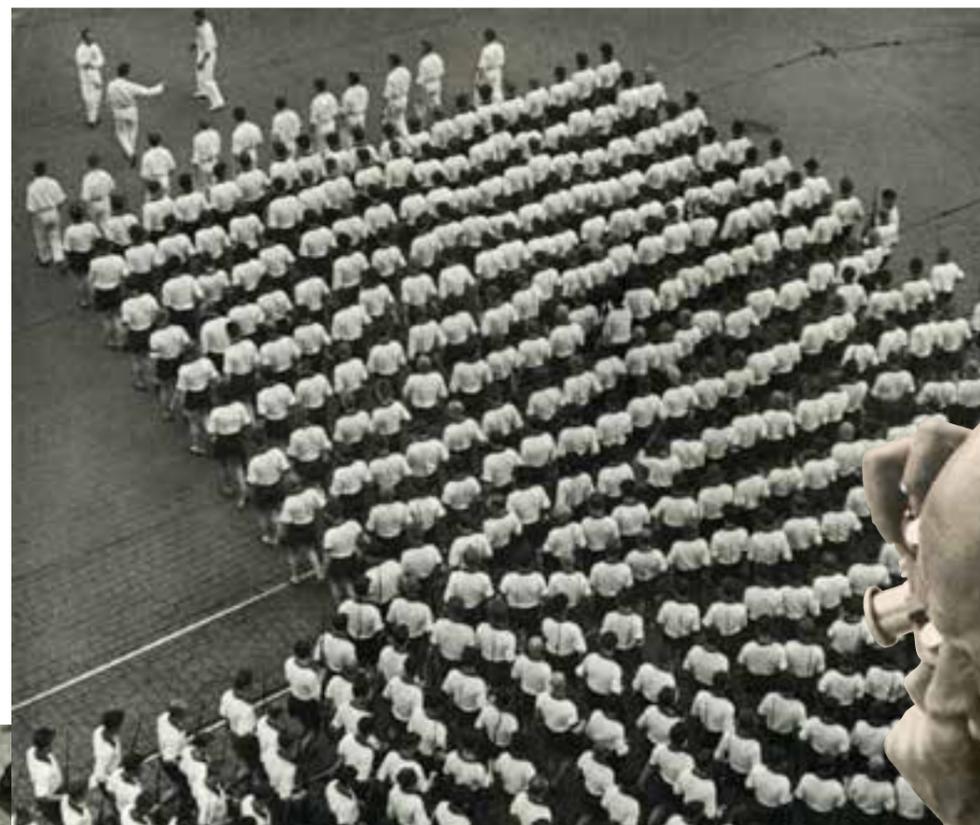
«Дом Моссельпрома». 1926
 «Пожарная лестница». 1925
 «Пионер». 1930
 «Пионерка». 1930

ЗАНИМАЯСЬ ФОТОГРАФИЕЙ, Родченко понял, что люди привыкли смотреть на мир только прямо перед собой. Проходя мимо дома и подняв голову, он увидел над собой небо, окна, балконы и лестницы высоко наверху. И он решил направить объектив камеры снизу вверх, прямо над собой. Такой взгляд назвали ракурс — то есть угол зрения, при котором предметы очень резко сокращаются в перспективе. Чем выше постройка — тем интереснее ее снимать в ракурсе.

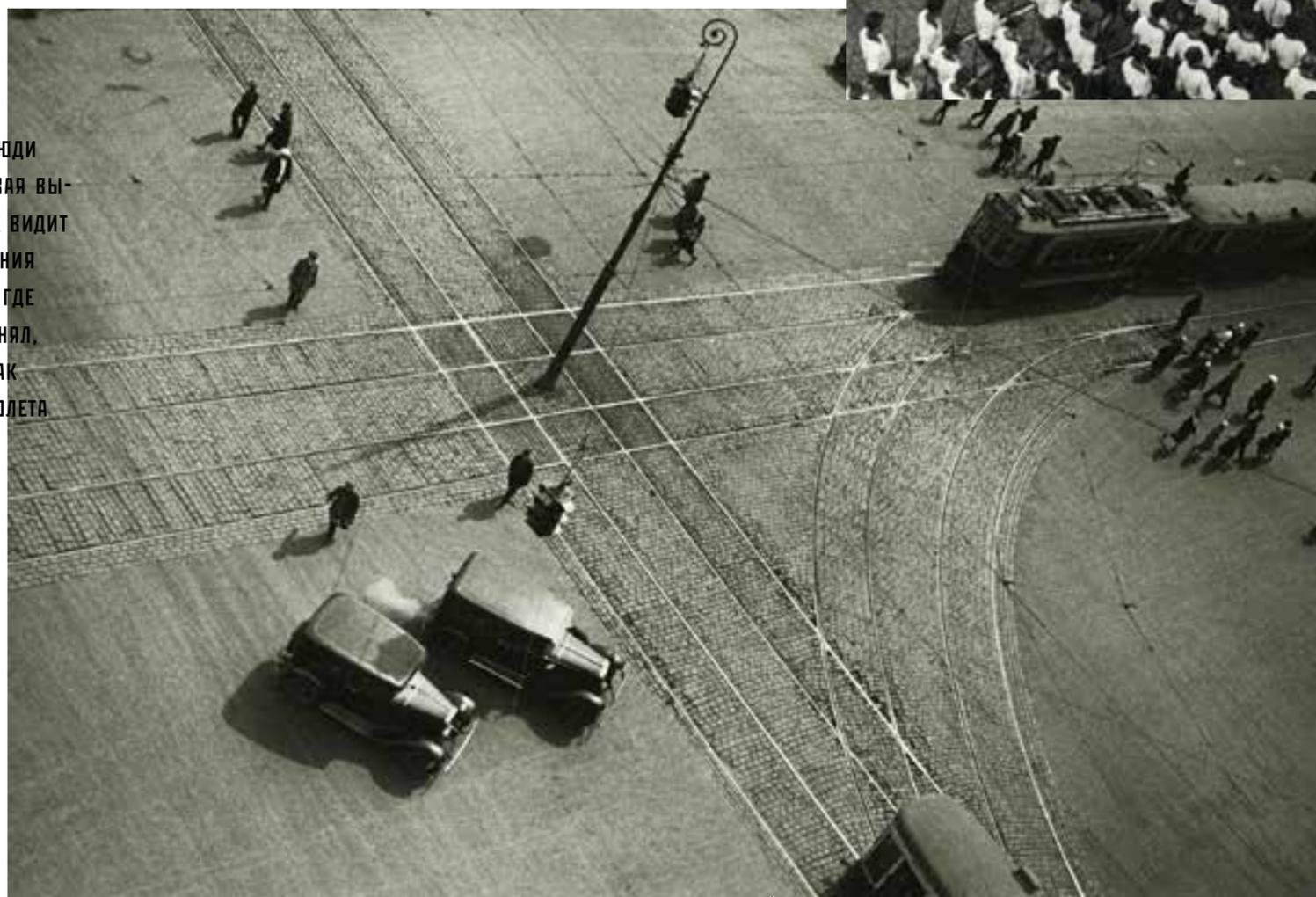

РАКУРСЫ

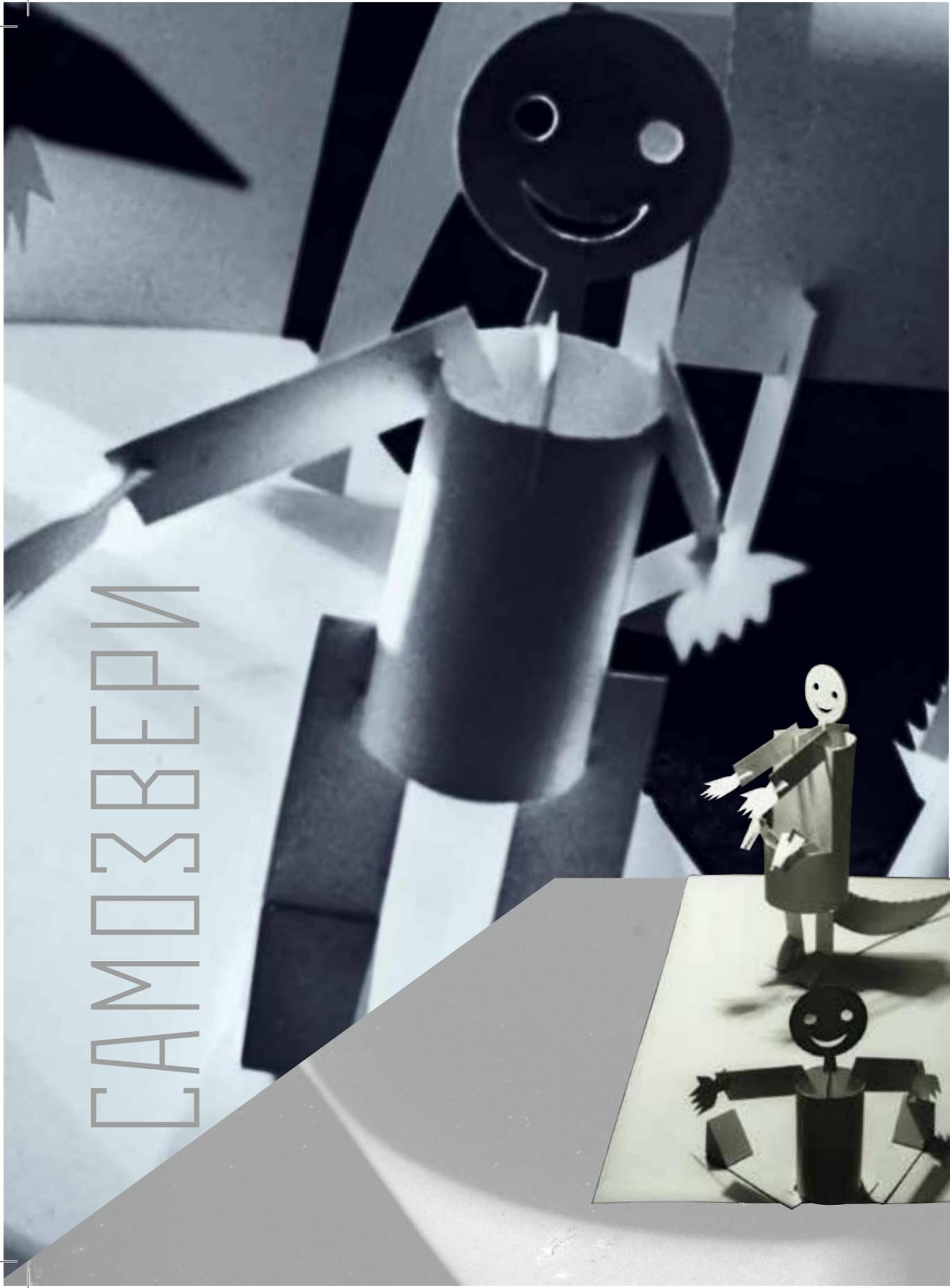
Родченко жил на восьмом этаже. Когда он однажды выглянул во двор, то увидел, что люди похожи на точки, что сверху машины и мостовая выглядят совершенно иначе. Он подумал, что так видит мир летчик. Когда смотришь сверху вниз – линия горизонта не видна, трудно сказать, где верх, где низ у такой фотографии. И тогда Родченко понял, что можно наклонять линию горизонта. Так, как видит землю сверху пилот или пассажир самолета на вираже.

СВЕРХУ ВНИЗ

«Поэт Николай Асеев». 1928
«Колонна спортивного общества
Динамо». 1932
«Перекресток». 1932

САМОЗВЕРИ

В 1926 году Сергей Третьяков написал стихи про детей, которые играли в зоопарк. А Родченко и Степанова вместо того, чтобы изображать эти сцены буквально, придумали игру с картонными фигурками, похожую на конструктор. Фотомультипликация - это съемка разных ситуаций с фигурками как сцен в кино.

Самозвери, потому что они не настоящие, а самодельные

