

УДК 378.095

БАУХАУС И ВХУТЕМАС: СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ*И. М. Власова, А. А. Щукина*

Донской государственной технической университет (г. Ростова-на-Дону, Российская Федерация)

Рассматриваются системы обучения во ВХУТЕМАСе и Баухаусе. Цель данной статьи — провести анализ методик преподавания педагогов этих школ, выявить сходства и различий между ними. Авторы раскрывают новые концепции дизайна, показывают изменения, произошедшие в профессиональной подготовке инженерных кадров, архитекторов, дизайнеров. Сделан вывод о том, что обе школы сыграли значительную роль в понимании процессов формообразования в технической эстетике. Было выяснено, какие задачи и цели ставили перед собой художественные школы начала XX века, какие методы они использовали для их достижения.

Ключевые слова: ВХУТЕМАС, Баухаус, система, методика, преподаватели, авангард, искусство.

BAUHAUS AND VKHUTEMAS: TRAINING SYSTEMS*I. M. Vlasova, A. A. Shchukina*

Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russian Federation)

The article discusses the teaching system of VKhUTEMAS and Bauhaus. The purpose of this article is to analyze the teaching methods of teachers of these schools, to identify similarities and differences between them. The authors reveal new design concepts, show the changes that have occurred in the professional training of engineers, architects, designers. It is concluded that both schools have played a significant role in understanding the processes of shaping in technical aesthetics. It was found out what tasks and goals the art schools of the early XX century set for themselves, what methods they used to achieve them.

Keywords: VKHUTEMAS, Bauhaus, system, methodology, teachers, avant-garde, art.

Введение. Начало XX века ознаменовалось в мире большими социально-экономическими сдвигами. Первая мировая война и социалистическая революция в России со всей очевидностью показали назревшую необходимость кардинального переустройства всех общественных отношений. Искусство в целом и в особенности архитектура должны были полностью сменить старые каноны и принципы.

Предпосылками появления новых течений в искусстве наряду с очевидным прогрессом в науке и технике стали именно колоссальные изменения в политической и экономической жизни Европы и России и, как следствие, новое понимание устройства мира и общества.

Основная часть. Две наиболее влиятельные художественные школы — немецкая Баухаус (от нем. Bau — дом строительства) 1919–1933 гг. и советская ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) 1920–1930 гг. — почти одновременно и открылись, и закончили свою деятельность.

Работа в школах была основана на идеях авангарда: отрицание старых шаблонов, традиционных методов обучения, поиск новых нестандартных способов выражения в искусстве.

С появлением в мире учебных заведений научного, технического и художественного профиля начинает складываться новая академическая система, профессионально решавшая вопросы образования. К середине XIX века развитие промышленности способствовало значительному изменению канонической системы ремесленного производства и возникновению системы проектирования средовых пространств, предметов и объектов окружающей действительности. Новые условия производства, активизация торговли потребовали воспитания

профессиональных кадров, способных удовлетворить нужды фабричного производства. Новым методом проектирования в этот период можно считать «прототипное проектирование», которое осуществило переход «...от ремесленного, канонического типа воспроизводства предметного мира к высоко организованному промышленному производству постиндустриального общества» [1].

Основатель Баухауса Вальтер Гропиус стремился соединить старинные традиции веймарского художественного образования с революционным подходом к искусству и архитектуре. Он считал: чтобы студенты стали не просто хорошими, но и совершенно новыми архитекторами, нужно переработать личность каждого всеми другими искусствами с помощью практических занятий [2].

Значительный вклад в разработку педагогических принципов и методов художественно-промышленного образования во второй половине XIX века внес немецкий архитектор и теоретик искусства Г. Земпер, по инициативе которого были созданы музейно-педагогические центры: лондонский Музей Виктории и Альберта, Королевский колледж искусств. Методические приемы, используемые Г. Земпером, были основаны на использовании знаний и навыков при изучении произведений декоративно-прикладного искусства. Идея Г. Земпера о творческом развитии ученика после овладения им основных профилей специализации созвучна педагогической теории И. Г. Песталоцци. Г. Земперу принадлежит идея специализации обучения по основным видам творчества после общих вводных курсов.

Философ выдвинул ряд идей, которые повлияли на общую методологию дизайна в целом. Например, отвлеченная теоретическая идея Г. Земпера о космополитическом стиле будущего, в которой он обосновывает единые законы возникновения и развития форм, соединявшие разную стилистику в архитектуре. Теоретические изыскания Земпера об общих закономерностях в текстильном искусстве и архитектуре также основаны на общности принципов формообразования. Мыслитель выдвинул прогрессивную для того времени педагогическую теорию об общей методике преподавания для архитекторов и прикладников-декораторов. В итоге возникала необходимость включения универсальной методики в обучение специалистов разного профиля [3].

Педагоги ВХУТЕМАСа стремились взрастить художественные кадры, способные не просто копировать реальность, но и анализировать ее, и на основе аналитического исследования художественной формы создавать нечто новое.

Таким образом, обе школы ставили задачу стереть границы между художником и ремесленником и создать нового творца.

Успех и практическую ценность наработок и опыта этих двух школ обеспечивал сильнейший профессорско-преподавательский состав. Оба заведения собрали в своих стенах крупнейших представителей разных авангардных течений — ныне известных авторитетных художников, архитекторов, скульпторов.

Баухаус стал международным центром авангарда, где трудились Лионель Фейнингер, Пауль Клее, Оскар Шлеммер, Иоганнес Иттен, Ласло Мохой-Надь и другие [2].

Во ВХУТЕМАСе в разное время преподавали Вера Мухина и Алексей Бабичев, Петр Митурин и Василий Кандинский, Эль Лисицкий и Александр Родченко [4].

Интерес вызывает методика преподавания в этих вузах. Студентам предоставлялась возможность освоить широкий спектр разнообразных дисциплин. Свобода творческого самовыражения базировалась на жестком каркасе всестороннего профессионального образования.

Проанализировав расписание занятий и учебный план, авторы выяснили, что в обоих учебных заведениях почти отсутствуют такие предметы, как «история искусств» или «история архитектуры», но при этом присутствует достаточно большое количество творческих предметов, таких как рисунок, живопись, скульптура, фотография. А в классических художественных школах прошлых веков половину всего курса занимало изучение истории искусств и копирование работ старых мастеров. Как особенность советских реалий во ВХУТЕМАСе изучалась «политическая грамота».

Многие преподаватели придумывали для своих студентов уникальные инструменты, чтобы сделать обучение максимально эффективным. Например, Николай Ладовский, считавший главным материалом архитектуры не камень, а пространство, разработал уникальную психотехническую лабораторию [4]. В ней студенты с помощью специальных тренажеров тренировали глазомер — учились навскидку определять объём, площадь и длину предметов, расстояния между ними и пространственные соотношения.

В Баухаусе Оскар Шлеммер создал упражнение «Человек в пространстве», с помощью которого студенты развивали чувство объёма и пространства через так называемую «театральную практику» [5]. Специально для балета «Триада» были разработаны массивные костюмы, которые создавали вокруг каждого артиста поле. С помощью такой практики каждый обучающийся исследовал, сколько свободного пространства нужно человеку в закрытом помещении.

Во ВХУТЕМАСе выполнялись подобные задачи с помощью упражнения «Танец с палками». На студента крепились длинные палки, с которыми он должен был танцевать. Цель этой практики: выяснить, сколько пространства нужно человеку для свободного передвижения. Движения танцоров фиксировались на фото, которые публиковались в журнале ВХУТЕМАСа. На основе этих фотографий Эль Лисицкий в 1923 году создал графический лист «Новый человек». Впоследствии мотив движения из «Танца с палками» прослеживался в скульптурной группе «Рабочий и колхозница» — символе советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году.

Одним из выдающихся преподавателей Баухауса и одним из главных идеологов теории цвета был Иоганнес Иттен. Первые несколько лет существования школы он преподавал ученикам теорию цвета и основы дизайна, а в 1961 году вышла его теперь уже ставшая классической книга «Искусство цвета». Как писал сам Иоганнес, его целью было «высвободить и развить творческие способности студента» [6]. Он разделил свой курс на три части: исследование природы цвета и материалов, анализ художественных работ, рисование.

В обеих школах преподавал выдающийся авангардист Василий Кандинский, который был мостом, соединяющим наиболее профессиональные школы в Советской России и Германии. В Баухаусе Кандинскому досталась мастерская монументальной живописи, которой он руководил до 1925 года. Также художник вел курсы по теории живописи и цвета, важные для воспитания художника нового типа по Гропиусу. Во ВХУТЕМАСе Кандинский был профессором со дня основания, работал по собственному учебному плану, в основе которого лежал анализ формы и цвета.

С октября 1923 года Пауль Клее совместно с Кандинским начинают вести курс по формообразованию, через который проходили все выпускники Баухауса. Клее, как и Кандинский, являлся не только выдающимся художником, но и блестящим теоретиком искусства. Курс Кандинского и Клее по формообразованию и цветоведению значительно расширял, углублял и дополнял знания студентов, полученные ими в результате прохождения теоретического и

практического обучения на пропедевтическом курсе, способствовал не только развитию их теоретических, но и практических навыков [6].

Заключение. Выпускники и преподаватели ВХУТЕМАСа и Баухауса вошли в историю архитектуры и дизайна. Мы до сих пор пользуемся и ценим плоды их мыслей и труда. Принципы и идеология могут быть выражены всего несколькими фразами: минимализм и функциональность, чистые, контрастные цвета, простая геометрия, смешение материалов.

Сегодня методики ВХУТЕМАСа лежат в основе обучения многих современных художественных вузов. Но вплоть до конца 1960-х это наследие в нашей стране замалчивалось по идеологическим соображениям. Затем исследователи начали по крупицам собирать материалы по истории этого учебного заведения. Значительная часть материалов хранится сейчас в музее ВХУТЕМАСа, находящемся в одном из корпусов Московского архитектурного института.

Библиографический список

1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники / В. Ф. Рунге. — Москва : Архитектура-С, 2006. — 368 с.
2. Карпенко, С. Баухаус от А до Я: краткая история легендарной немецкой школы / С. Карпенко // admagazine.ru : [сайт]. — URL: <https://www.admagazine.ru/architecture/azbuka-bauhausa> (дата обращения : 16.04.2022).
3. Власова, И. М. Формирование профессиональной компетентности студентов-дизайнеров универсальными методами архетиповых изоконструкций : авт. дис. ... д-ра пед. наук / И. М. Власова. — Москва, 2018. — 37 с.
4. Сорокина, Д. Баухаус / Д. Сорокина // Артгид : [сайт]. — URL: <https://artguide.com/posts/2208> (дата обращения : 16.04.2022).
5. Брновицкая, А. Важнейшие архитектурные школы начала двадцатого века: от ВХУТЕМАСа и Баухауса до Architectural Association / А. Брновицкая // YouTube : [сайт]. — URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ky-jXUe5A_I (дата обращения : 17.04.2022).
6. Методика преподавания дизайна в Баухаусе / AllBest : [сайт]. — URL: https://revolution.allbest.ru/pedagogics/00226031_0.html (дата обращения : 17.04.2022).

Об авторах:

Власова Ирина Михайловна, заведующая кафедрой «Изобразительное искусство» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), доктор педагогических наук, профессор, iya_tana@mail.ru

Щукина Александра Андреевна, студент кафедры «Реставрация архитектурного наследия» Донского государственного технического университета (344003, РФ, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1), margoavias1@gmail.com

About the Authors:

Vlasova, Irina M., Head of the Department, Don State Technical University (1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344003, RF), Dr.Sci., Professor, iya_tana@mail.ru

Shchukina, Aleksandra A., Student, Don State Technical University (1, Gagarin sq., Rostov-on-Don, 344003, RF), margoavias1@gmail.com