

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БАУХАУЗА, ЕГО ТРАДИЦИИ В ВЫСШЕЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ШКОЛЕ

О. А. Мирончук

Выбор темы дает возможность проследить цели и задачи Баухауза, как учебного заведения нового типа XX столетия, и выявить роль нового образовательного принципа в сложении промышленного дизайна вообще и архитектурно-дизайнерского образования в частности. Рассмотрена преемственность методики преподавания дисциплин в высшей архитектурно-дизайнерской школе.

«Ничто так не способствует созданию будущего, как смелые мечты» [1]. Время, искусство, политика, культура, религия и образование всегда влияли на развитие архитектуры и отражали характерные черты каждой эпохи человеческого развития.

XX в. – время, когда политическая и экономическая ситуации обостряются, меняется прежний мир. В России и Германии после окончания первой мировой войны проходят революционные перевороты. Германия становится республикой. Так же на рубеже веков происходят масштабные перемены и в жизни людей: телефонизация, машиностроение, самолетостроение и многие другие нововведения заставляют убыстрять жизненный темп. Время бурных перемен затрагивает и искусство. Художники ищут новые способы самовыражения. В живописи появляются новые направления: абстракционизм, лучизм, конструктивизм, кубофутуризм, супрематизм, футуризм. Постепенно искусство уходит от чувственного к рациональному восприятию мира. Зачастую художник, это мыслитель, инженер новой мысли.

Поэтому неслучайно ставится вопрос о создании новой архитектурной школы, которая отвечала бы требованиям времени. В системе образования нужны были такие личности, которые смогли бы разрушить стереотипы старой консервативной академической школы и создать концептуально новую, отвечающую духу времени, архитектурно-художественную школу.

В начале XX столетия в Германии, в городе Веймаре, в бывшей школе прикладных искусств создается новая архитектурная школа, которая готовила художников для работы в промышленности, ее целью было изменить и модернизировать жизнь людей. Основанию школы предшествовал манифест

(опубликованный в начале 1919 г.), в котором молодой архитектор Вальтер Гропиус выразил свои революционные идеи.

«После того как до войны я нашел себя в архитектуре, о чем свидетельствуют здания «Фагусверк» (1911 г.) и выставки Веркбунда (1914 г.), и после первой мировой войны, во время которой сформировались и утвердились мои теоретические убеждения, я всецело осознал свою ответственность как архитектора, основываясь на собственных впечатлениях [2]».

Гропиус все чаще начинает задумываться и размышлять о новом монументальном стиле грядущего тысячелетия. О развитии и слиянии художественных и технических форм. Выделяя для себя фундаментальный закон грядущего, он уходит от канонов классической архитектуры, которую преподавали в высших учебных заведениях, и заменяет их тремя короткими формулами: «дух времени», «художественная воля», «искусство и техника». На этой основе была сформулирована им теория, относительно которой в культуре общества архитектура должна занять главенствующее место, а архитектор, соответственно, обретал черты гения, человека с большой буквы, воспетого Ницше.

Манифест лег в основу открытия архитектурно-художественной школы в городе Веймаре. Ее открытие поддержали общественные фонды. Во главе «Баухауза» становится его идейный вдохновитель Вальтер Гропиус

Изменить сложившиеся и устоявшиеся к тому времени стереотипы академической школы в обучении искусству и архитектуре, объединяя их с существующими потребностями времени, Гропиус считал, что это по силам только крупным, творческим личностям, художникам-мыслителям.

В качестве преподавателей Гропиус приглашает крупнейших деятелей художественной культуры двадцатого столетия, творчески смелых, одаренных, обладающих конструктивным мышлением, одержимых поиском новых идей в искусстве, готовых все соединить, уничтожая границы между дизайном, архитектурой, скульптурой, живописью, создавая единое целое.

В педагогический состав «Баухауза» входили крупнейшие живописцы эпохи. Состав не ограничивался только художниками Германии, в него входили и представители других стран. Иоганн Иттан, швейцарский архитектор, до этого преподававший в Вене, также был сторонником новых введений в педагогику, и развития индивидуального творчества. Голландец Тео ван Дусбург, теоретик и идейный вдохновитель группы «Стиль», развивавший свою теорию пространственного восприятия, был приглашен на вводный курс в «Баухауз».

Учебные курсы вели скульптор Герхард Маркс и живописец Лионель Фенингер, архитекторы Мис ван дер Роэ, Ганнес Майер и Марсель Брейер, художники Пит Мондриан и Пауль Клее.

В 1922 г. к «Баухаузу» присоединяется Василий Кандинский – основоположник русской абстрактной живописи, художник-мыслитель, философ и теоретик. Его живописные абстракции, как считал Вальтер Гропиус, должны были способствовать развитию композиционного мышления у студентов. Кандинскому поручают курс основ формообразования, семинары аналитического рисунка и цветоведения, а также мастерскую настенной живописи. Своей идеологией Кандинский закладывает эстетику «Баухауза».

На страницах журнала «Синий всадник» Кандинским также проводилась идея синтеза в культуре.

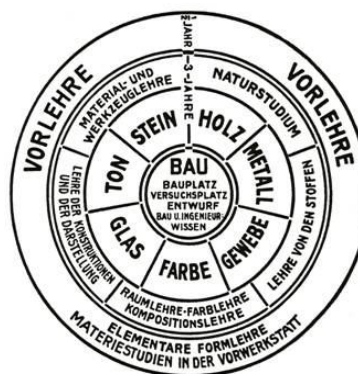
В сборнике публиковались материалы от имени всех «молодых» или «диких», всех великих в духовном отношении стран – Франции, Германии, Италии, России, под идеей утверждения единства поисков новых путей в искусстве, поисков духовного в мире тьмы. Понимание глубинной взаимосвязи искусства, авторы альманаха полагали, позволит создать «великий синтез», что приведет к созданию нового, аналитического искусства. Эти идеи и мысли были также заложены в программу «Баухауза». К тому времени, когда «Баухауз» переехал в Веймар, Гропиус уже определил цель, но путь к ее достижению

должен был быть раскрыт совместными усилиями учеников и педагогов. Идея поисков была центральным пунктом учебной программы «Баухауза». Приверженцы идеи Гропиуса желали отойти от академических традиций, черпая знания у мастеров средневековья и современной науки.

Успех творческо-педагогической деятельности, как считал Гропиус, зависит от правильно и рационально организованного творческого процесса. Поэтому обучение в «Баухаузе» придерживалось определенных границ (стадии учебного процесса).

Цикл обучения делился на три курса:

- I. Пропедевтический.
- II. Практический.
- III. Строительный.

I. Пропедевтический. Он длился полгода. В специальных мастерских изучалось формообразование. Этот курс продлевался еще на три семестра и включал занятия Кандинского, Шлемера, Клее.

II. Практический. Проходил три года. Предполагал работу в учебных мастерских. Обучение велось автономно, по нескольким художественным специальностям.

III. Строительный. Это практическое участие на реальных строительных площадках. В 1923 году проходит выставка «Искусство и техника – новое единство», на которой была показана продукция, созданная мастерскими. Но расцвета они достигают в городе Дессау.

В 1923 г. руководителем курсов основ становится венгерский конструктивист Ласло Мохой-Надь, он заменяет метафизику и мистицизм Иттена мистикой машины. Будучи экспериментатором и проявляя живой интерес к различным техническим новинкам, он сразу же начинает их осваивать. Происходящее в экономике и в промышленной жизни того времени было понятно и близко ему и свои идеи он пытался внедрять. В «Баухаузе»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БАУХАУЗА, ЕГО ТРАДИЦИИ В ВЫСШЕЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ШКОЛЕ

зе» преподавали также и первые его выпускники, например Иозеф Альбертс, который заставлял молодых людей мыслить четко и ясно, он был противником всякого художественного безумия. Конструкции из бумаги, которые делались под руководством Альбертса, учили студентов мыслить не как художников, а как инженеров. «Баухауз», созданный в начале XX в. как учебное заведение новейшего типа, за непродолжительное время своего существования зарекомендовал себя не только как один из ведущих прогрессивных художественных вузов Германии, но и оказал колоссальное влияние на развитие профессионального образования в целом. Влияние этой школы вышло за рамки только европейской культуры, идеи «Баухауза» после второй мировой войны становятся популярными в Америке, а позднее распространяются и по всему миру. Педагогическое наследие огромно и его традиции создают непрерывную связь всех времен и поколений, бережно передавая друг другу опыт. Только имея под собой базу многих поколений, можно идти вперед, разрушая стереотипы прошлого, но сохраняя, то неизменное, основополагающее, что есть в педагогической концепции, воспитывая самостоятельную и творчески мыслящую личность.

«Баухауз» заставил по-новому взглянуть на систему образования, возможно более широко с пониманием времени и сопричастности всего происходящего. Они действительно строили «свой дом», тем самым создавая свой стиль в архитектуре – «конструктивизм», отходя от консерватизма академического образования и создавая свою «лабораторию» будущего. Только сейчас можно по достоинству оценить, насколько грандиозным и концептуальным был этот проект. Насколько сильно он поменял сознание и видения будущего, заложил основы для архитектуры в целом.

Искать новые подходы, ставить задачи, цели. Архитектурная школа приобрела новый вид, поставила для себя новые задачи. Еще один виток тысячелетия, который принесет свои изменения. Как воспитать современного художника, архитектора, личность? Задачи педагогики постоянны, но опыт у различных эпох разный. На сегодняшний день, в понимании искусства и художественно-эстетического опыта существуют свои коррективы, которые вносит уже новый, двадцать первый век, с его современными технологиями: компьютерной графикой и мультимедией.

Новое время диктует свои правила. Научный и технический прогресс всегда будет идти параллельно с развитием искусства. Так же и в системе обучения. Необходимо выстраивание новых технологий, способных отражать взаимодействие искусства и технического прогресса. Каждая эпоха дает свои открытия. На основе открытия «Баухаузом» концепции архитектурной школы – выстраивается методика преподавания современных художественно-архитектурных вузов.

В современном мире необходимы глубокое изучение и создание новых методик в архитектурной школе, осмысление их влияния на духовную составляющую будущего архитектора.

На кафедре изобразительного искусства института архитектуры и дизайна Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова ведётся внедрение новых образовательных программ по живописи и колористике для студентов-бакалавров архитектурных направлений на основе традиций и наследия школы «Баухауз» с применением новейших компьютерных программ и технологий.

Современный процесс художественной составляющей института архитектуры и дизайна сопровождается новой художественной методикой цветографических преобразований в архитектурном творчестве с развитием новых изобразительных возможностей визуальной культуры в проектировании.

Применение новых компьютерных возможностей, разработанных в ИнАрхДиз методик, вносит весомый вклад в образовательный процесс. Современному поколению архитекторов, так же, как и создателям «Баухауза», верится в безграничные возможности будущего. Весь современный процесс сопровождается постоянным поиском новых художественных методов архитектурного творчества, связанным с развитием новых компьютерных технических возможностей, где особое место необходимо уделять художественному аспекту формирования и методике обучения нового поколения.

Диалектика развития архитектурных школ показывает, что с внедрением компьютерных технологий, программ в живописи и проектировании возникают новые возможности создания современной архитектуры [3].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Симфония разума «Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов» / Вл. Воронцов. – М. : Молодая гвардия, 1976.
2. Гропиус, В. Границы архитектуры (серия: Проблемы материально-художественной культуры) под ред. В. И. Тасалова. – М. : Искусство, 1971.
3. Прохоров, С. А. Компьютерные технологии в живописи и архитектурное пространство: монография / С. А. Прохоров. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2013.
4. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М. : Издатель Д. Аронов, 2001.
5. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб. : Азбука-классика, 2005.
6. Кандинский, В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. – Издательский дом : Архимед. 1992.
7. Клее, П. Педагогические эскизы / П. Клее. – Издатель Д. Аронов, 2005.
8. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М. : Издатель Д. Аронов, 2000.