

УДК 378.1:72103

ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ БАУХАУЗ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ШКОЛЕ

С. А. Прохоров, А. В. Шадулин, О. А. Мирончук, Н. С. Прохоров

Аннотация. В работе описаны методы архитектурно-художественного образования начала XX века и проведен ретроспективный анализ соединения его художественной составляющей в одно целое на примере архитектурной школы «Баухауз». Рассмотрена преемственность теоретических разработок и внедрение инновационных подходов в сфере преподавания дисциплин в высшей архитектурно-дизайнерской школе.

Ключевые слова: искусство, живопись, рисунок, архитектура, дизайн, архитектурно-художественное образование, инновационная деятельность, образовательные программы.

XX век – 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. Также на рубеже веков происходят масштабные перемены и в жизни людей: телефонизация, машиностроение, самолетостроение и многие другие нововведения заставляют ускорять 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.

«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.

Поэтому 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 вначале 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 заменил 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 архитектуры, 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 художествен-

ной 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 Иттен, 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».

Курсы полиграфии и керамики 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 году 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 так же 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, полагали авторы альманаха, 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 Гро-

пиуса желали отойти от академических традиций, черпая знания у мастеров средневековья и современной науки.

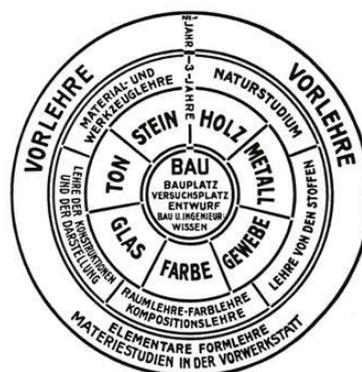
Успех творческо-педагогической деятельности, как считал Гропиус, зависит от правильно и рационально организованного творческого процесса. Поэтому обучение в «Баухаузе» придерживалось определенных границ (стадии учебного процесса).

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 мастерами. Но расцвета они достигают в городе Дессау.

В 1923 году 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» преподавали также и первые его выпускники, например, Иозеф Альбертс, который представлял молодых людей мыслить четко и ясно, он был противником всякого художе-

ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ БАУХАУЗ В СОВРЕМЕННОЙ ВЫСШЕЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ШКОЛЕ

ственного безумия. Конструкции из бумаги, которые делались под руководством Альбертса, учили студентов мыслить не как художники, а как инженеры. «Баухауз», созданный в начале XX века 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 видение будущего, заложил основы для архитектуры в целом.

XXI век это порождение XX, несомненно, он обусловлен влиянием прошлого. Понимание целостности в педагогике Баухауза заставляет задуматься и сопоставить ситуацию к современности. 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 мультимедиа. Новое время диктует свои правила. Научный и технический прогресс всегда бу-

дет 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 необходимо 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].

Высшая школа строительства и художественного конструирования – художественное учебное заведение и художественное объединение в Германии «Баухауз» (1919-1933), дало искусству XX в. много замечательных идей и выдающихся деятелей.

Исследование ретроспектив архитектурно-художественной подготовки имеет огром-

ное практическое значения для модернизации современного содержания архитектурно-художественного образования. Прогрессивные идеи Баухауза положены в основу многих современных теоретических разработок, связанных с новыми технологиями. Применение их в образовании специалистами-практиками также подтверждает правильность интеграции методик художественной составляющей в процесс образования различных архитектурных школ.

В продолжение идеи и бесценного опыта «Баухауза», соединения искусства и техники на базе кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ применяется как инновация – соединение предмета «Живопись» и декоративных преобразований с использованием компьютерных технологий. На кафедре на протяжении 15 лет при проведении практических занятиях по живописи со студентами отрабатывается новая методика по использованию электронных технологий. По данной теме в 2010 году издано учебное пособие с грифом УМО «Цветографические интерпретации в проектной культуре», авторами которого являются директор института профессор, доктор архитектуры С. Б. Поморов, заведующий кафедрой профессор С. А. Прохоров, доцент кафедры А. В. Шадури; учебное пособие «Живопись для архитекторов», авторы профессор С. А. Прохоров и доцент А. В. Шадури. Изданы более двух десятков иллюстрированных статей с анализом методики практических занятий по живописи с использованием компьютерных программ. В июле 2011 года нашим институтом в учебно-производственном центре АлтГТУ была проведена международная пленэрная практика по живописи и рисунку с участием студентов и ведущих преподавателей Восточно-Казахстанского государственного технического университета (г. Усть-Каменогорск), Новосибирской государственной архитектурной академии (г. Новосибирск) [7]. В период проведения пленэра были проведены мастер-классы по декоративным преобразованиям живописных студенческих работ с применением компьютерных программ. Несомненно, такого рода за-

нятия способствуют развитию интереса студентов к предмету, к творчеству, при этом полезность высока в рамках непрерывного процесса обновления архитектурно-художественного образования.

Список литературы

1. Симфония разума «Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов» / Вл. Воронцов. – М. : «Молодая гвардия», 1976.
2. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус // 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.

Сведения об авторах

Прохоров Сергей Анатольевич, доктор искусствоведения, профессор кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, заведующий кафедрой, член СХР; тел. 83852683591, prokh64@mail.ru, 656000, г. Барнаул, Алтайский край, ул. Аванесова, 132-а.

Шадури Александр Владимирович, доцент, кафедры ИЗО института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, член СХР; тел. 83852683591, schadurin@mail.ru, 656000, г. Барнаул, Алтайский край, ул. Аванесова, 132-а.

Мирончук Ольга Андреевна, доцент кафедры ИЗО института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, член СХР; тел. 89835516190, arplay75@mail.ru, 656000, г. Барнаул, Алтайский край, ул. Аванесова, 132-а.

Прохоров Никита Сергеевич, аспирант, ассистент кафедры ИЗО института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова, тел. 89835516190, pronja64@mail.ru, 656000, г. Барнаул, Алтайский край, ул. Аванесова, 132-а.