

ДИСЦИПЛИНА "ПРОСТРАНСТВО" В УЧЕБНОЙ СТРУКТУРЕ ВХУТЕМАСА

Горелов Михаил Вячеславович

канд. искусствоведения, доцент МГХПА им. С.Г.Строганова, РФ, Москва

DISCIPLINE "SPACE" IN EDUCATIONAL STRUCTURE OF VKHUTEMAS

Michael Gorelov

Candidate of Art History, department of drawing of the Stroganov Academy (MGHPA), Russia, Moscow

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные принципы формирования учебной дисциплины "пространство" в контексте дизайн-обучения XX века. Определяется эволюция и конкретизация методологических принципов дисциплины и ее роль в профессиональной подготовке архитекторов и дизайнеров. Дается развернутая характеристика учебных заданий и их влияние на специфику и концепцию формообразования в архитектурных стилях 1930 - 1960 гг..

Abstract. This article discusses the basic principles of the discipline "environment" formation in the context of design training of the XX century. They are determined the evolution and specification of metodological principles of the discipline and its role in the design and architects training. Its given the detalied characteristic of educational tasks and their influence on specificity and concept of form formation in architectural styles of 1930-1960.

Ключевые слова: пространство; композиционно-организующие средства; выразительность поверхности; выразительность объема.

Keywords: environment; compositional and organizing means; the expressiveness of a surface; the expressiveness of a volume.

«Не доверяйте архитектору, не умеющему рисовать».

Дени Дидро, французский философ-материалист XVIII в.

В программах обучения профессионалов для художественной промышленности и архитектуры в 20-е гг. XX века было много авангардных методов преподавания не только традиционных дисциплин, но и абсолютно новых, продиктованных требованиями времени, художественными стилями в архитектуре, дизайне и живописи.

Одной из таких учебных дисциплин было "Пространство", которая получила свой

официальный статус в 1923 году. Разработчиком программы был выдающийся мастер конструктивизма, педагог и архитектор Н.Ладовский (1881-1941).

Когда в структуре ВХУТЕМАСа потребовалось укомплектовать преподавателями пропедевтическую дисциплину "Пространство", Ладовский рекомендовал в качестве педагогов студентов первого выпуска ОбМаса (Объединенные Мастерские) - В.Балихина, С.Глаголева, М.Туркуса, И.Ламцова, Ю.Спасского, М.Коржева, В.Петрова. Продолжая заниматься на архитектурном факультете в мастерских Н.Ладовского и Н.Докучаева, они, под руководством архитектора В.Кринского (1890-1971), внедряли новую методику во всем ВХУТЕМАСе.

На первом курсе темы по дисциплине "Пространство" прорабатывались студентами на отвлеченных занятиях. На втором курсе те же темы прорабатывались на конкретных (производственных) заданиях с учетом будущей специализации студентов. Вскоре обнаружилось, что набор тем, предложенных Ладовским в ОбМасе был ориентирован на подготовку архитекторов. Поэтому возникла задача сделать набор учебных заданий более универсальным, то есть превратить дисциплину "Пространство" в действительно общую художественную пропедевтику.[4.С.136].

В первое время отвлеченные задания в основном повторяли и развивали задания ОбМаса. Однако сразу же появилось одно принципиальное нововведение - задание на плоскость (фронтальную поверхность). "Первоначально программа нашей дисциплины, - вспоминал позднее В.Кринский, состояла из 4 композиционных заданий: фронтальная поверхность, масса и вес объема, объемная композиция и глубинно-пространственная композиция. Все задания были отвлеченными (без функциональной задачи). Вскоре выяснилось, что коллектив молодых педагогов работает удачно. Тексты заданий, результаты и оценки работ детально обсуждались. Было много споров, во время которых, собственно, и вырабатывалась методика работы, подбирался иллюстративный материал, которым охватывались выдающиеся произведения архитектуры, живописи и скульптуры прошедших эпох. Основная методическая установка была следующей: основываться на объективных факторах и явлениях, наблюдаемых в действительности, выявлять и изучать основные композиционные закономерности, чтобы овладеть ими". [1.С.147].

Вся работа происходила исключительно в макетах, для чего использовались глина, картон, плотная бумага и иные материалы. Цель проработки отвлеченных заданий была сформулирована так:

- выявление и преобразование геометрических и физических качеств архитектурной формы. Проработка геометрических качеств делилась на две группы задач: характер формы и координация форм в пространстве. Проработка физических качеств формы включала в себя две взаимосвязанных темы: масса объема (как качество материи или зрительное проникновение внутрь объема) и вес объема (как движение массы вниз). [3.С.85].

Программы проработки отвлеченных заданий по дисциплине "Пространство" постепенно уточнялись, включались новые темы и задания. К концу первого этапа существования Основного отделения (1923 - 1926 гг.), когда оно охватывало 2 года обучения, была отработана общая структура выполнения отвлеченных и производственных заданий. Опыт показал, что за этот период трудно углубленно проработать все темы на двух типах заданий - отвлеченном и производственном. Поэтому не только весь первый курс, но и часть второго отводились для выполнения отвлеченных заданий.

Согласно учебному плану на 1926 - 1927 год на первом курсе последовательно прорабатывались темы:

- организация поверхности, организация объема;
- синтетическое задание на композиционно-организующие средства.

На втором курсе прорабатывались как дополнительные темы:

- конструкция, ритм объемов;

- ритм поверхностей (отвлеченные задания), объем, масса и вес, конструкция, пространство (производственные задания).[4.С.153].

К 1927 году количество и тематика отвлеченных заданий были еще более упорядочены. Четыре задания, общие для всех факультетов, выполнялись на первом курсе (построение выразительной плоской поверхности, выразительности объема, выразительности массы и веса объема, выразительности формы ограниченного пространства и выразительности форм, расположенных в этом пространстве) и два задания - с учетом специализации студентов на втором курсе (задания для архитекторов: на построение расположенных в пространстве комплексов объемов, на выразительность архитектурной конструкции как системы форм и формы их сопряжений, возникающих под действием силы тяжести).

Общая для всех дисциплина “Пространство” развивалась и конкретизировалась.

В программе задания на *выразительность поверхности* студентам предлагалось взять, к примеру, вертикально стоящий прямоугольник, расположенный на горизонтальной плоскости, создать выразительную фронтальную плоскую поверхность, используя ритмы горизонтальных и вертикальных членений и учитывая, что главным композиционным центром является центральная ось.

В программе задания на *выразительность объема* предлагалось, взяв вертикально стоящий объем (с планом в виде квадрата, прямоугольника, многоугольника, окружности или эллипса), смоделировать его так, чтобы он организовал движение зрителя вокруг формы и придать ему выразительную форму, используя для этого поперечное сечение объема, выступающие вспомогательные формы, расположенные вокруг объема или над ним.

В программе задания на *выявление массы и веса* студентам предлагалось выявить вес и массу куба, расположенного на расстоянии не более его высоты. Для удержания куба в пространстве предполагалось вводить дополнительную массу в виде опоры, форма которой определялась композицией. Диапазон средств для выявления массы и веса куба был следующим:

- деформация опоры;

- горизонтальные членения;

- “врезка” (всечение) новых объемов в основной объем;

- членение основного объема на ряд объемов и их взаимное всечение;

- деформация основного объема при сохранении общей формы куба.[4.С.158].

В программе на ту же тему студентам предлагалось, взяв два расположенных друг над другом параллелепипеда, различных по размерам и пропорциям (верхний крупнее и может сдвигаться по отношению к нижнему), выявить массу и вес верхнего объема, работу на сжатие нижнего и их взаимодействие в зависимости от степени отклонения верхнего объема от вертикальной оси.

В программе задания на *организацию формы в пространстве* студентам предлагалось в качестве вариантов две горизонтальные плоскости (прямоугольник и трапецию) и два объема (параллелепипед и куб). Следовало на любой из этих плоскостей организовать и выявить пространство вокруг одного из предлагаемых объемов, расположив его на последней трети плоскости, в глубину от зрителя. В другом варианте давалась прямоугольная горизонтальная плоскость, на которой в определенных местах были расставлены геометрические фигуры (три или четыре). Требовалось выявить пространственные соотношения между ними, учитывая движение зрителя вглубь от переднего плана.

В программе задания на для второго курса на *отношения, ритм, пропорции и динамику в*

пространстве предлагалось в пределах этого пространства, ограниченного формой прямоугольного параллелепипеда (вертикально расположенного на горизонтальной плоскости) построить ритмическую систему параллелепипедов с движением вверх (ускоренным или замедленным, равномерным или неравномерным).[4.С.160].

К лету 1929 года была закончена отработка методики преподавания отвлеченных заданий по дисциплине “Пространство” в рамках одного курса. Она была изложена в опубликованной в июне того же года общей программе работы Основного отделения. Программой предусматривалось, что принципы и методики композиции в пространстве изучаются в процессе проработки композиционно-синтетических заданий по трем видам пространственной формы в порядке их усложнения:

- фронтальная плоская поверхность;
- объем (воспринимается зрителем по мере движения вокруг этого объема);
- ограниченное пространство (воспринимается зрителем в ходе движения в глубину данного пространства).

Это была последняя по времени и самая сжатая по количеству тем программа проработки отвлеченных заданий по дисциплине “Пространство” в рамках автономного Основного отделения. Анализ программ пропедевтических дисциплин ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа показывает, что полную автономию в структуре общих художественных дисциплин Основного отделения после 1923 года сохранила лишь дисциплина “Пространство”. Данный факт свидетельствует о том, что это была действительно принципиально новая художественная дисциплина, общая для всей сферы пространственных искусств.

Для производственных факультетов ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа пропедевтическая дисциплина “Пространство” стала той художественной и композиционной основой, которая помогла формируемому тогда дизайну преодолеть характерную для традиционного прикладного искусства эклектическую декоративность и способствовала интенсификации стилиобразующих процессов в области предметной среды. На специальных факультетах, уже после того, как Основное отделение стало одногодичным, на втором курсе дисциплина была сохранена в программе вуза. Студенты под руководством архитекторов - учеников Ладовского выполняли не только производственные, но и отвлеченные задания. Со стороны преподавателей и студентов эта дисциплина пользовалась уважением. Показателем этого авторитета было и назначение деканом Основного факультета преподавателя этой дисциплины В. Балихина, который был признанным лидером в разработке методики преподавания отвлеченных заданий дисциплины. Причем, будучи архитектором по образованию, он сконцентрировал свое внимание не на специализированных, а на общих проблемах формообразования. После того, как второй курс был передан специальным факультетам, В. Кринский возглавил на Архитектурном факультете специализированную пропедевтику. Балихин же остался на основном отделении и руководил программой-минимум дисциплины “Пространство”, где все студенты выполняли отвлеченные задания по единой программе. В результате программно-методические интересы Балихина и Кринского специализировались: Балихин искал общие закономерности формообразования с учетом всех художественных специальностей, Кринский же был больше озабочен адаптацией общих композиционных закономерностей в архитектуре.[5.С.146].

В конце 1929 года, в связи с ликвидацией Основного отделения, все предметы передали на специализированные факультеты. В этой связи коллектив педагогов Основного отделения во главе с Балихиным разработал проекты и предложения чтобы сохранить единый методический центр для общих художественных предметов, в том числе и для дисциплины “Пространство”, стремясь органически включить эти дисциплины в программы специализированных факультетов.

Балихин считал, что нужно найти не только стыки отвлеченных заданий и специализированной пропедевтики в рамках конкретных факультетов, но и использовать формально-композиционные основы дисциплин Основного отделения при разработке факультетских программ по художественному проектированию и композиции.

Эта идея была воплощена в декабре 1929 года в программе по архитектурному проектированию на архитектурном факультете, в которой для отвлеченных заданий отводился первый семестр:

1 - построение фронтальной плоской поверхности;

2 - построение объема (последовательное восприятие формы) с упражнениями на сочетание контрастных форм в объеме, вес и решение формы объема в связи с формой его внутреннего пространства;

3 - построение фронтального пространства (форма и среда);

4 - построение глубины пространства (последовательное восприятие формы и композиционная взаимосвязь последовательно воспринимаемых планов единого пространства).

Проблемы преподавания дисциплины “Пространство” с ориентацией на отвлеченные задания неизбежно заставляли ее преподавателей обращаться к самым общим вопросам композиции как формально-эстетическим, так и теоретическим. У руководителей коллектива преподавателей В. Кринского и В. Балихина наблюдалась известная специализация в разработке методики преподавания. Первый предпочитал разработку конкретных приемов, уделяя основное внимание созданию экспериментально-методических работ (макеты и эскизы). Второй увлекался прежде всего логической стороной методики.

В начале 1920-х В. Кринский интересовался вопросами соотношения формы и цвета. Он выполнил целый ряд плоскостных графических композиций, экспериментируя с возможностями двухцветного орнамента создавать впечатление рельефной поверхности. Затем он создал ряд объемно-пространственных композиций, в которых использовал контрастные по цвету плоскости. Позднее, во второй половине 1920-х годов Кринский экспериментирует с цветом, создавая эскизные проекты из стандартных элементов. Тогда же он создает экспериментально-методические композиции, в которых фактура поверхности и угол поворота к источнику света изменяют общую композицию. Он создает также сложные формы, состоящие как бы из “врезанных” друг в друга различных геометрических объемов.[2.С.60].

Балихина интересовала прежде всего логика самой методики преподавания и теоретическое осмысление концепции формообразования. Уже с первого года преподавания дисциплины “Пространство” Балихин начинает теоретические исследования проблем пространственной композиции. Именно Балихин повлиял на то, что педагоги этой дисциплины увлеклись разработкой методики преподавания как логически обусловленной системы.

В 1926-1927 годы коллектив преподавателей, состоящий из В. Балихина, М. Коржева, М. Туркуса, Ю. Спасского, И. Ламцова и В. Петрова, проводил организационно-методическую разработку дисциплины. Обсуждались практически все теоретические вопросы композиции, имевшие отношение к методике преподавания “Пространства”. Главное внимание уделялось классификации элементов композиции и осмыслению новых тем отвлеченных заданий, в первую очередь на поверхность. Выяснялась роль ритмических рядов на плоскости, а также количественные пределы увеличения элементов рядов, когда ритмический ряд воспринимается уже как фактура поверхности.

Анализировалась роль освещения в восприятии фактуры поверхности (угол освещения), выявлялось общее метрического ряда и неравномерного освещения поверхности, анализировалась роль интенсивности освещения плоскости в восприятии глубины ее размещения по отношению к зрителю. *Был сделан вывод, что из двух плоскостей более освещенная и с тенями большей интенсивности будет восприниматься как ближняя.*

Специально анализировалась проблема контрастного сопоставления величин форм. *Был сделан вывод, что при восприятии двух контрастных по величине форм большая кажется зрительно еще крупнее, а меньшая еще меньше.*

Для выявления реальной величины больших форм предлагалось сопоставлять их с малыми через ряд промежуточных форм. Обсуждался вопрос о влиянии горизонтальных и вертикальных ритмических рядов на зрительное восприятие размеров и пропорций плоскости. *Был сделан вывод, что преобладание вертикальных рядов увеличивает восприятие плоскости в вертикальном направлении, преобладание же горизонтальных - уменьшает, а увеличение или уменьшение числа элементов ряда влияет на восприятие масштабности.*[З.С.171].

Весь ход обсуждения вопросов композиции выявляет теоретическую направленность анализа. Диапазон аналитических тем был очень широк:

- о функции формы вещи, специфике пространственной формы, качестве формы,
- о массе, динамике пространственной системы, принципах организации объема, границах формы и т.д.

Таким образом, к началу 1930-х годов, в процессе разработки методики пропедевтической дисциплины "Пространство" преподаватели этой дисциплины вышли на общетеоретические проблемы художественной композиции. Однако, всеобщность этих теоретических проблем была все же относительной. Разрабатывавшиеся Балихиным, Кринским, Туркусом, Коржевым теоретические проблемы композиции были явно ориентированы на специфику концепции формообразования творческого течения рационалистов, в основу которой была положена концепция формы Н. Ладовского. Но необходимо отметить, что когда кафедрой академического рисунка МГХПА им. Строганова в лице Ф.Ф. Волошко и В.И. Тумольского разрабатывалась методика преподавания дисциплины "Рисунок", именно данная концепция послужила основой новой модели методики.

Кроме этого факта, именно данная методика использовалась для составления программ по дизайн-проектированию в вузах художественно-промышленного профиля в 1970-1980-е годы. Многие тезисы всех трех разделов послужили основой для создания целого ряда специальных пропедевтических дисциплин в Строгановской Академии и других вузах страны в 1990-2000-е годы. Можно с уверенностью сказать, что коллектив педагогов ВХУТЕМАСа заглянул более, чем на полвека вперед.

Преподаватели дисциплины "Пространство" и после расформирования ВХУТЕМАСА-ВХУТЕИНА (1930 г.) и создания самостоятельного Архитектурно-строительного института продолжили руководить студентами, разрабатывавшими отвлеченные задания и проекты по архитектурной пропедевтике. Продолжалась работа и над коллективным творческим трудом, состав авторов которого несколько изменился. Вместо Балихина, который уже не преподавал в институте, в авторский коллектив был включен И. Ламцов.

На основе обобщения опыта преподавания дисциплины "Пространство" (с ориентацией на подготовку архитекторов) В. Кринским, И. Ламцовым и М. Туркусом в начале 1930-х годов было подготовлено и опубликовано учебное пособие, которое было переиздано без каких-либо изменений почти через 35 лет, в 1968 году. Уже один этот факт свидетельствует о том, что в процессе разработки дисциплины "Пространство" Н. Ладовским, его коллегами и учениками были созданы основы действительно общей художественной пропедевтики, не потерявшие своего значения даже в наши дни.

Список литературы:

1. Бархин М.Г., Иконников А.В. Мастера советской архитектуры об архитектуре.- М., "Знаение", 1975.
2. Мелодинский Д.Л. Кринский Владимир Федорович // Архитектурные юбилеи. Календарь памятных дат 2012-2016.- Издательский дом Руденцовых, 2012.
3. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. Книга 1. Проблемы

формообразования. Мастера и течения.,- М., 1996.

4. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. - М., Ладыя, 2000.

5. Хан-Магомедов С.О. Виктор Балихин. - М.,Фонд "Русский Авангард", 2009.