

DOI 10.24411/9999-001A-2019-10071
УДК: 7.038+37

О.В. Морозова, Е.С. Духанина¹
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств (Новосибирск)
¹lena_kustovinova@mail.ru
О.М. Успенская²
Сибирский федеральный университет (Красноярск)
²olgamuspenskaya@mail.ru

Методико-педагогический потенциал наследия русского авангарда первой трети XX века

Аннотация

Цель статьи — описать возможные способы использования наследия русского авангарда в современном учебном процессе и в образовательных проектах для детей и молодежи. Выполнен краткий обзор использования методологических и художественных идей русского авангарда в общих и дополнительных образовательных программах. На основе опыта работы собственного проекта «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД» авторы делают выводы о большом потенциале авангардного художественного наследия в детских и студенческих образовательных программах и разнообразных возможностях его применения в современном образовании.

Ключевые слова: русский авангард, наследие русского авангарда, методика преподавания, архитектурное образование, художественное образование

O.V. Morozova, E.S. Dukhanina¹
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts (Novosibirsk)
¹lena_kustovinova@mail.ru
O.M. Uspenskaya²
Siberian Federal University (Krasnoyarsk)
²olgamuspenskaya@mail.ru

Methodological and pedagogical potential of the Russian avant-garde heritage of the 1st third of the 20th century

Abstract

The purpose of the article is to describe the possible ways of using the heritage of the Russian avant-garde in the modern educational process and in educational projects for children and young people. A brief review of using the methodological and artistic ideas of the Russian avant-garde in general and additional educational programs was made. Based on the experience of their own project "...THERE IS SUCH AVAN-GARDE" the authors make a conclusion about big potential of the avant-garde art heritage for children and student educational programs and different possibilities of applying the ideas in modern education.

Keywords: Russian avant-garde, the legacy of the Russian avant-garde, teaching methods, architectural education, art education

XX в. до крайности обострил борьбу творческих идей и взглядов. Революции, войны, межнациональные конфликты — все эти острые события заставили человечество не раз усомниться в том, может ли быть гармония в этом мире. И искусство, в свою очередь, ответило на них по-своему: в начале века произошел большой кризис художественной системы, возникло несколько течений, которые принято называть авангардистскими. Мастера этих направлений считали, что новый век с его революционными идеями требует нового живописного языка, реализм уходит в прошлое, а на его место пришли форма и пластика. Авангардисты решили навсегда отказаться от идей классики и создать нечто совершенно новое. Объединяющим началом для художников русского авангарда можно считать веру в то, что их творчество создает предпосылки для преобразования че-

ловека, его способов восприятия действительности — предметной, социальной, культурной и т. д. Художники русского авангарда разделяли убеждение в том, что задачей искусства не является подражание природе — внутренней и внешней, а само искусство является инструментом ее изменения и развития [Ирина Антонова...]. Таким образом, авангард стал своеобразной отправной точкой для современной эстетики и положил начало современному искусству как таковому, поэтому тема авангарда XX в. и сейчас остается актуальной и востребованной.

Основная история изучения авангарда в отечественном искусствознании начинается лишь в 1980-е — 1990-е гг., когда происходит постепенная реабилитация этого искусства в постсоветском пространстве. Одним из первых исследователей идей художников-авангардистов стал Д.В. Сарабьянов: именно ему

мы обязаны «высвобождением из опалы» русских авангардистов [Сарабянов, 1998, с. 127]. Среди современных авторов можно назвать работу о художественной теории русского авангарда Н.Л. Адаскиной [Адаскина, 1993]. Сущность педагогических идей и концепций потенциала русского изобразительного искусства авангарда рассматривала Л.И. Левкина [2001], художественно-педагогический потенциал мирового авангарда — Н.И. Дружкова [2014].

В рамках данной статьи объектом исследования является художественное наследие русского авангарда, предметом — методико-педагогический потенциал наследия русских художников и архитекторов-авангардистов. Временные рамки изучаемых образовательных проектов — с 2016 г. по настоящее время. В фокус исследования попали проекты, в которых наследие русского авангарда используется на различных ступенях художественного и дополнительного образования, а также в программах высших учебных заведений художественного направления. Географические границы — Сибирский Федеральный округ (гг. Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Иркутск), а также гг. Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Авангард — очень противоречивое явление в русской истории искусств. Впервые работы, которые можно отнести к этому стилю, появляются в изобразительном искусстве в 1910-х гг., однако тогда сам термин «авангард» не употребляли. Его заменяли либо на слова, которые подчеркивали оппозиционность искусства — «левые художники», либо на модное тогда интернациональное слово «футуристы».

Авангард — это разнообразие языков и концепций, и индивидуальных, и коллективных. Часто чей-то индивидуальный стиль становился групповым, один автор заимствовал манеру другого, у крупных фигур было распространено брать учеников, и все это вместе образовало неповторимую среду. Среда авангарда — свобода творчества и изображения, равенство стилей изобразительного искусства и, в то же время, их отсутствие. Ту самую среду свободы и равенства стремятся воспроизвести в учебном процессе, когда речь идет об авангарде.

Изучение и использование наследия художников-авангардистов проводится достаточно широко. Приоритетными целями художественного образования в любых образовательных учреждениях являются духовно-нравственное развитие ребенка и воспитание культуры восприятия изобразительного искусства. Кроме того, культуросозидающая роль художественного образования состоит в воспитании гражданственности и патриотизма. Для этого учащимся предлагается ознакомиться с различными направлениями в искусстве, в том числе и рассматриваемого в статье русского авангарда. Тема русского авангарда прослеживается в общих образовательных программах школьников различного возраста [Рабочая программа., 2015, с. 41; 2018, с. 6]. Кроме того, тема авангарда является сейчас очень популярной среди преподавателей и студентов различных художественных и архитектурных ВУЗов. Например, тема авангарда используется в программах графического дизайна Московского государственного университета печати [Лаврентьев, 2004, с. 21, 33].

В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (далее НГУАДИ) тема авангарда была успешно использована студен-

тами 5 курса направления «дизайн архитектурной среды». В рамках программы «психология и педагогика» студентами совместно с А.А. Гребенкиной — преподавателем кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин НГУАДИ — был разработан мастер-класс для Дня открытых дверей — 2019. Участникам было предложено создать малые архитектурные формы для благоустройства парка, используя в качестве плана композиции В. Кандинского и К. Малевича (ил. 1). В основу данного задания лег композиционный прием преобразования плоскостного изображения в объемную форму.

Тема авангарда постоянно звучит в художественной и общественной жизни Новосибирска. На протяжении последних лет проходит множество выставок, лекций, конкурсов детского творчества и иных проектов, посвященных авангарду. Ежегодно устраиваются выставки и детские конкурсы на тему архитектурного наследия авангарда в Новосибирске. В мае 2018 г. состоялся открытый детский конкурс для учащихся общеобразовательных, художественных школ, школ искусств и студий «Новосибирск — в авангарде», который провел некоммерческий Фонд «ЕА — Сити» [Детей зовут...]. Целью организаторов было привлечение внимания детей к архитектурному наследию города — памятникам конструктивизма, а именно к проекту Оперного театра (архитекторы первоначального авангардного проекта — Александр Гринберг, Траугот Бардт и Михаил Курилко) и к знаменитому «Дому с часами» (архитекторы — Борис Гордеев, Сергей Тургенев, инженер Николая Никитина).

Этой же теме посвящен образовательный проект «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД», идеологом и куратором которого является Ольга Успенская (г. Красноярск) — руководитель творческого пространства «ArchiMЫ». Образовательный проект вошел в список лауреатов международного архитектурного фестиваля «Зодчество — 2018» и был награжден дипломом Союза архитекторов России (ил. 2). Идея переосмыслить культуру русского авангарда возникла у Ольги Успенской в 2016 г. при проведении городского интерактива «Я — художник. Русский авангард», который был организован преподавателями творческого пространства «ArchiMЫ», главным редактором издательства TATLIN Эдуардом Кубенским и студентами Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета в рамках деловой программы фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» в Красноярске. Э. Кубенский выступил в дальнейшем партнером проекта «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД». После успешного проведения первого интерактива в было принято решение — запустить масштабный проект, где преподаватели, студенты-волонтеры архитектурных ВУЗов, руководители детских архитектурных школ и студий знакомили бы горожан с культурой первых десятилетий XX столетия. В результате в проекте участвовали 6 городов — Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург и Ростов-на-Дону.

Цель образовательного проекта «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД» — рассмотреть русский авангард как явление в истории русского изобразительного искусства начала XX века и попытаться выделить основные черты этого направления. Основным вопросом, решить который предстояло участникам проекта, стало следующее: почему художники, архитекторы, композиторы, поэты, театральные деятели того времени

считали, что прежнее искусство «уже не то»? Деятели искусств той эпохи стремились разработать новый язык для описания невидимого нам мира, мира не физического, а метафизического, мира чувств и вдохновения. Это и явилось идеей авангарда. Как говорила искусствовед и культуролог Ирина Языкова, «...выход за пределы известного в неизвестное и даже непознаваемое». Неслучайно созданный новый язык поэт Велимир Хлебников назвал «заумь». Организаторы проекта предложили рассматривать временной отрезок первой трети двадцатого века не как время изменений политической структуры страны, а как время революции в культуре, социуме, мировоззрении и миропонимании, которые к нам пришли через искусство авангарда.

Условно проект состоит из двух частей — исследовательской, участниками которой стали студенты-архитекторы и преподаватели из СФУ, и практической — в ней принимали участие все желающие. В программу входили лектории, выставки, творческие мастер-классы и другие мероприятия, о которых пойдет речь дальше.

Первой стартовала площадка в Красноярске. В рамках проекта «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД» прошли лекториум «Русский авангард», флешмоб «Я — художник. Русский авангард», выставка плакатов издательства TATLIN, лекции по архитектуре советского конструктивизма, прочитанные кандидатом искусствоведения Еленой Худоноговой. Целью мероприятий явилось знакомство участников с эпохой новаторского искусства и архитектуры, изучение среды авангарда и ее идей. На этих встречах слушатели полностью погружались и познавали ту эпоху художественной культуры, которая спустя годы несет в себе много загадок и в творческих исканиях, и в биографиях художников-авангардистов. Огромный интерес вызвал флешмоб «Я — художник. Русский авангард», который прошел одновременно в шести городах России. Собравшиеся в архитектурных школах и студиях обучающиеся приняли участие в пересмыслении наследия великих художников авангардистов, создавая собственные работы по мотивам художников того времени (ил. 3).

В рамках исследовательской части большая работа была проведена студентами в нескольких вузах страны. Под руководством преподавателей они проводили просветительскую и исследовательскую работу, тем самым пополняя свои знания и щедро делясь ими со всеми, кто посещал мероприятия проекта «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД».

Исследовательская работа студентов-архитекторов «Творчество мастеров советского авангарда в архитектуре», проводилась с целью изучить этапы становления новаторских течений, которые сложились в 20-е гг. прошлого столетия. Студентам предлагалось проследить цепочку зарождения нового типа архитектора — как ученого, проектировщика, художника; прочесть профессию архитектора как часть художественной культуры того времени. Кроме того, необходимо было понять архитектуру новой эпохи не только с точки зрения научно-технологического прогресса, но и с точки зрения эстетики, «прочесть» здания как единство формы, функции, конструкции и художественного замысла. Иными словами, главная задача для студентов была осмыслить формирование нового художественного образа в архитектуре.

Началом исследовательской работы студентов СФУ стал цикл лекций о зарождении нового стиля в архитектуре, которые с большой профессиональной отдачей и множеством интересных фактов из биографий архитекторов читал доцент СФУ Сергей Ямалетдинов. На лекциях рассказывалось о принципах и приемах современной архитектуры, которые стали логическим следствием авангардных экспериментов 1920-х — 1930-х гг., в которые были вовлечены художники и архитекторы России. Сегодня на персональных выставках западных архитекторов можно видеть отсылки к работам отечественных мастеров периода советского авангарда, что еще раз подтверждает большой вклад этого периода в развитие современной архитектуры.

Результаты исследований студентов были представлены на мероприятиях по образовательной программе, где слушателем мог стать любой желающий, стремящийся узнать больше о новаторских идеях в искусстве и архитектуре первой трети XX столетия.

Следующим этапом стали мероприятия, проведенные в мае 2018 г. на площадке Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств. В рамках отчетной выставки работ учащихся Научно-образовательного центра дополнительного образования детей и молодежи НГУАДИ (далее НОЦ НГУАДИ) была развернута интерактивная творческая площадка, на которой участники выставки, а также ее гости, смогли приобщиться к искусству русского авангарда и раскрасить крупномасштабные композиции прославленных мастеров. Работа проходила под руководством преподавателя НОЦ НГУАДИ Сергея Владимировича Лаера — большого знатока и поклонника искусства и архитектуры русского авангарда. В распоряжении ребят были валики, кисти и акриловая краска основных цветов. Учащиеся НОЦ НГУАДИ охотно откликнулись на призыв организаторов и создали три больших полотна. В этих работах эстетика авангарда удивительным образом соединилась с современными приемами граффити и стрит-арта. Так же, как и 100 лет назад, в ярких графических композициях снова проявился бунтарский дух, но в новой стилистике, актуальной для современных подростков (ил. 4).

Кроме мероприятий в рамках проекта «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД», тема русского авангарда встречается в образовательных программах НОЦ НГУАДИ на разных уровнях обучения. Младшие школьники знакомятся с композициями абстракциониста К. Малевича, Э. Лисицкого и В. Кандинского. Средние и старшие школьники выполняют вольные копии работ художников-абстракционистов на занятиях по живописи.

Композиционные принципы, сформулированные в рамках данного направления, изучаются учащимися НОЦ НГУАДИ и на проектных дисциплинах, в частности на занятиях по архитектурному проектированию по авторской программе старшего преподавателя кафедры архитектуры С.В. Лаера. Целью обучения является развитие объемно-пространственного мышления и изучение формообразования в архитектуре и дизайне. Основным методом, используемым преподавателем в рамках программы, является макетирование — создание архитектурно-пространственных форм из бумаги и картона (ил. 5).

Подводя итоги статьи, необходимо отметить, что педагогический потенциал изобразительного искус-

ства обусловлен художественными свойствами наследия художников-авангардистов, его научно-познавательной (интеллектуальной, образовательной) и воспитательной (духовно-эмоциональной) функциями. Происходит постоянное обогащение педагогического процесса путем творческого переосмысления наследия русского авангарда.

Русский авангард оказал огромное влияние на современное искусство, став своеобразным манифестом. Не меньшее влияние он оказал и на художественную и архитектурную педагогику, начиная с Баухауса и ВХУТЕМАСа, и, заканчивая современными образовательными проектами, описанными в данной статье.

Мероприятия, проведенные в рамках проекта, демонстрируют широкий спектр педагогических приемов, позволяющих включить наследия русского авангарда в образовательный процесс:

- 1) творческие лектории о художниках-авангардистах;
- 2) творческие мастер-классы с использованием репродукций картин художников-авангардистов, позволяющие учащимся сделать вольные копии работ;
- 3) интерактивные мероприятия с непосредственным участием молодежи;
- 4) конкурсы работ по мотивам произведений русского авангарда;
- 5) архитектурные и художественные зарисовки, фотовыставки;
- 6) выездные экскурсии по памятникам архитектуры эпохи конструктивизма в разных городах России и бывших советских республик;
- 7) разнообразные творческие практики.

Результатом реализации образовательных проектов, в основе которых лежит наследие русского авангарда, становится «погружение» участников в эту тему через прослушивания лекций, самостоятельное изучение творческих биографий художников и архитекторов авангарда, выполнение творческих заданий. Исполнение собственных творческих работ по мотивам мастеров авангарда помогает глубже узнать авторскую стилистику того или иного мастера, а это, в свою очередь, помогает учащимся найти свой стиль, формирует их художественное мировоззрение. Образовательный процесс заметно обогащает возможность увидеть произведения архитектуры русского авангарда «вживую», чему способствуют выездные экскурсии, архитектурно-ознакомительные и исследовательские практики. Знакомство с реальными постройками на улицах города, с экспозициями музеев, посвященных искусству XX в., позволяет напрямую соприкоснуться с этим наследием. А творческие проекты, подобные проекту «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД», дают возможность участникам почувствовать себя художниками-авангардистами и ощутить тот же вкус творческой свободы, который вдохновлял мастеров эпохи великих перемен в изобразительном искусстве начала XX столетия.

Список литературы

1. Адашкина Н.Л. Художественная теория русского авангарда (К проблеме языка искусств) // Вопросы искусствознания. — 1993. — № 1(93). — С. 20–30.
2. Детей зовут на архитектурный конкурс «Новосибирск — в авангарде». — URL: <http://nsknews.info/materials/detey-zovut-na-arkhitekturnyy-konkurs-novosibirsk-v-avangarde/>
3. Дружкова Н.И. Художественно-педагогический потенциал искусства международного авангарда

первой трети XX века // Педагогика искусства. — 2014. — № 4. — С. 1–14.

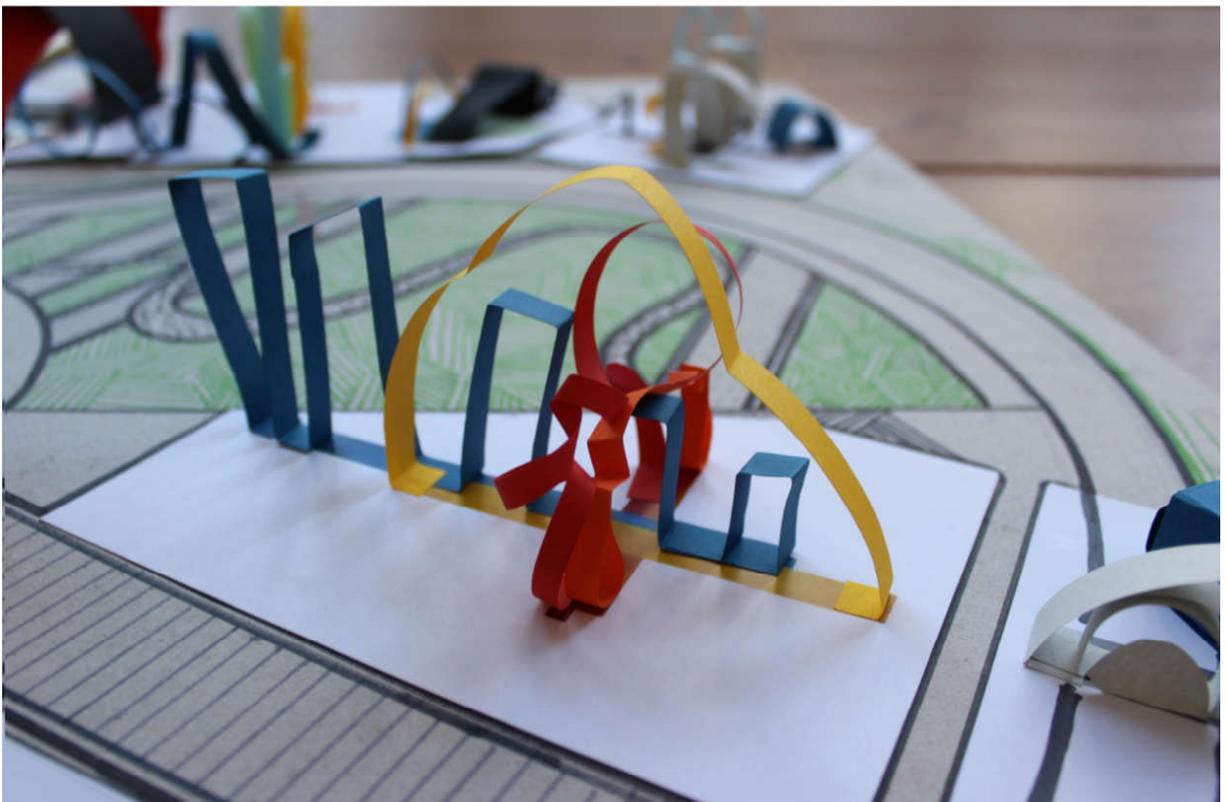
4. Ирина Антонова о современном искусстве. — URL: <https://www.partner-inform.de/partner/detail/2018/5/331/9015/irina-antonova-o-sovremennom-iskusstve?lang=ru>
5. Лаврентьев А. Лаборатория книги. — М.: Грантъ, 2004. — 72 с.
6. Левкина Л.И. Педагогический потенциал русского изобразительного искусства второй половины 19 — начала 20 вв.: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук — Владимир, 2000. — 22 с.
7. Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса (ФГОС ООО) / Л.И. Переверзева. — URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/14/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu>
8. Рабочая программа по изобразительному искусству для 8 класса. — URL: <https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-iskusstvu-klass-shpikalova-3510976.html>
9. Сарабьянов Д.В. Русская живопись. Пробуждение памяти. — М.: Искусствознание, 1998. — 432 с.

References

1. Adaskina N.L. Xudozhestvennaya teoriya russkogo avangarda (K probleme yazy`ka iskusstv). Voprosy` iskusstvoznaniya, 1993, No. 1 (93), pp. 20–30. (in Russ.).
2. Detey zovut na arxitekturny`j konkurs «Novosibirsk — v avangarde». — URL: <http://nsknews.info/materials/detey-zovut-na-arkhitekturnyy-konkurs-novosibirsk-v-avangarde/> (in Russ.).
3. Druzhkova N.I. Xudozhestvenno-pedagogicheskij potencial iskusstva mezhdunarodnogo avangarda pervoj treti XX veka. Pedagogika iskusstva, 2014, No. 4. pp. 1–14. (in Russ.).
4. Irina Antonova o sovremennom iskusstve. — URL: <https://www.partner-inform.de/partner/detail/2018/5/331/9015/irina-antonova-o-sovremennom-iskusstve?lang=ru> (in Russ.).
5. Lavrent`ev A. Laboratoriya knigi. Moscow: Grant`, 2004, 72 p. (in Russ.).
6. Levkina L.I. Pedagogicheskij potencial russkogo izobrazitel`nogo iskusstva vtoroj poloviny` 19 — nachala 20 vv.: avtoref. dis. na soisk. uchen. step. kand. ped. Nauk. Vladimir, 2000, 22 p. (in Russ.).
7. Rabochaya programma po izobrazitel`nomu iskusstvu dlya 5 klassa (FGOS ООО) / L.I. Pereverzeva. — URL: <https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2015/09/14/rabochaya-programma-po-izobrazitelnomu-iskusstvu> (in Russ.).
8. Rabochaya programma po izobrazitel`nomu iskusstvu dlya 8 klassa. — URL: <https://infourok.ru/adaptirovannaya-rabochaya-programma-po-iskusstvu-klass-shpikalova-3510976.html> (in Russ.).
9. Sarab`yanov D.V. Russkaya zhivopis`. Probuzhdenie pamyati. Moscow: Iskusstvoznaniye, 1998, 432 p. (in Russ.).

Список сокращений

НОЦ НГУАДИ — Научно-образовательный центр дополнительного образования детей и молодежи Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
СФУ — Сибирский федеральный университет.

Ил. 1. Итоговая работа участников мастер-класса от кафедры дизайна архитектурной среды НГУАДИ.
Фотоархив НОЦ НГУАДИ

Ил. 2. Диплом Союза архитекторов России, врученный образовательному проекту «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД»

Илл. 4. Творческая площадка на отчетной выставке работ учащихся НОЦ НГУАДИ. Фотоархив НОЦ НГУАДИ

Илл. 3. Флешмоб «...ЕСТЬ ТАКОЙ АВАНГАРД» в Екатеринбургe (слева) и Красноярске (справа). Фотоархив организаторов проекта

Ил. 5. Архитектурная мастерская НОЦ НГУАДИ. Фотоархив НОЦ НГУАДИ