

УДК 72.036:378.4

Ю. Б. Колышев

Волгоградский государственный технический университет

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОПЫТА РУССКИХ АРХИТЕКТОРОВ- КОНСТРУКТИВИСТОВ XX ВЕКА ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Статья посвящена исследованию влияния творчества архитекторов-конструктивистов эпохи русского авангарда первой половины XX в. на пульс сегодняшнего дня, на современные тенденции и перспективы развития в отечественной художественной подготовке будущих архитекторов и дизайнеров. Изучен творческий опыт конструктивистов русского авангарда. Определены условия формирования понятий «конструкция» и «композиция». Проанализированы возможные перспективы развития методов и технологий обучения студентов архитектурному рисунку с учетом творческого опыта конструктивистов русского авангарда.

Ключевые слова: конструктивизм, значение творческого опыта, русский авангард XX века, художественная подготовка, методы и технологии, архитектурный рисунок.

В прошедшее десятилетие нашего века интерес к творчеству русских архитекторов-конструктивистов возрос. Изданы книги, монографии, каталоги выставок о творчестве К. Мельникова [1], Я. Чернихова [2], В. Степановой [3] и др. [4].

Цель исследования включает в себя анализ влияния творческого опыта архитекторов-конструктивистов начала XX в. на современные методы и технологии художественной подготовки студентов — будущих архитекторов и дизайнеров.

Цель базируется на решении следующих *задач*:

- овладение совокупностью знаний архитектурного стиля конструктивизма, умениями изображения архитектурных сооружений в их историческом развитии и модификации [5];
- достижение профессиональной культуры, совершенства владения инструментом «постановка руки»;
- обеспечение наличия познавательного характера изобразительной работы, создающего оптимальные условия для параллельного освоения метода архитектурного проектирования.

Для данной научной статьи изучались и анализировались публикации, посвященные творчеству:

• одного из ярких русских авангардистов К. С. Мельникова, определившего историю развития архитектуры с начала XX в. Отрицая, что он конструктивист, не ограничивал свое архитектурное творчество рамками эпохи авангарда. В доме его семьи в Кривоарбатском переулке г. Москвы выразилось его кредо: «Архитектура — искусство, оперирующее пространством» [1, с. 10]. Идеи К. С. Мельникова продолжают жить в современном мире (рис. 1—3);

• архитекторов В. Веснина [6], В. Татлина [4, с. 102], дизайнеров А. Родченко, В. Степановой [3] — одной из первых творцов авангарда, трудившихся над оформлением выставок, в том числе Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств в Париже 1925 г.

В. Степанова обладала даром пронизательно фиксировать в своих дневниках события культурной жизни ее выдающихся современников [3, с. 126]. Дизайнер В. Степанова называла творчество «чудом» и стремилась к нему всю свою жизнь. При проведении отчетных выставок дипломных проектов своих студентов отстаивала основы конструктивизма: «Конструкция — стержень архитектурного объекта — был в роли солиста, а „композиционным решением“ выступал хор» [3, с. 211].

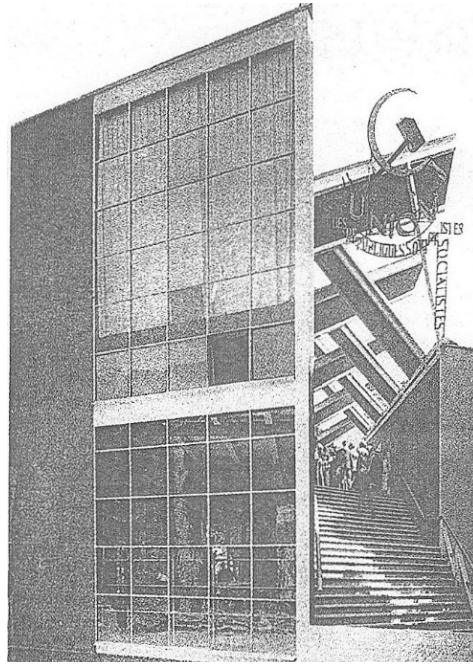

Рис. 1. Павильон СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже, 1925 г.

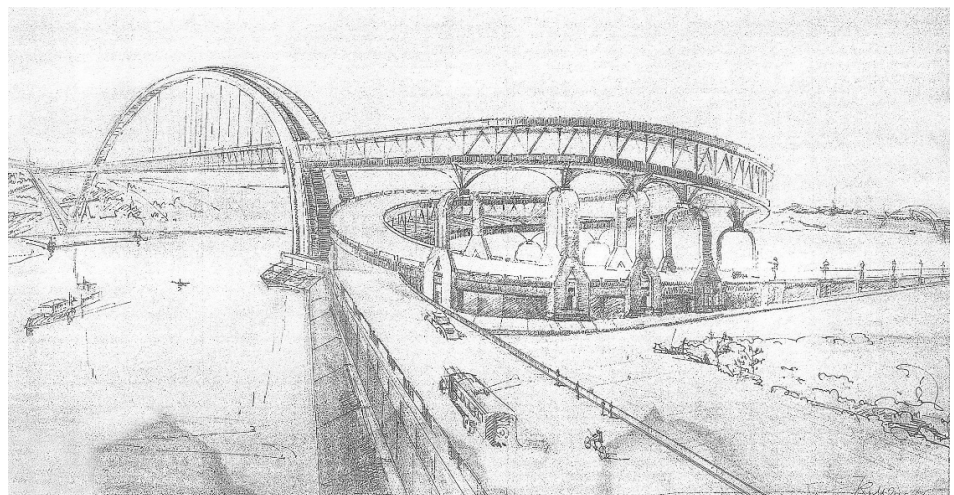

Рис. 2. К. С. Мельников. Мосты со спиральными пандусами со стороны Лужников, 1935 г.

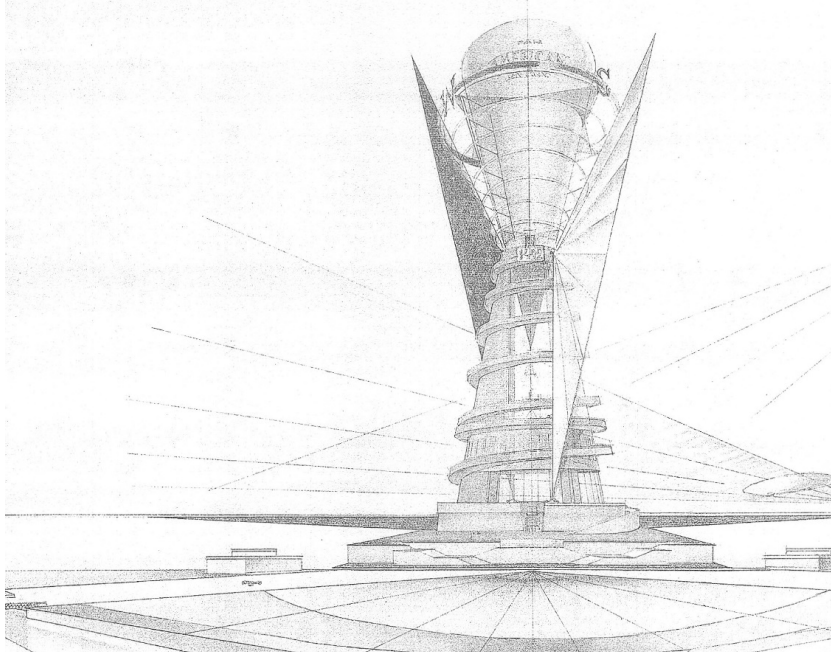

Рис. 3. К. С. Мельников. Памятник-маяк Христофору Колумбу в Санто-Доминго.
Перспектива. Конкурсный проект, 1929 г.

«Советский Пиранези» — так называли Якова Чернихова, способного жить мириадами идей сразу [2]. Я. Черников выражал себя в жанре архитектурной фантазии. Графически соединяясь, его конструкции гармонично воздействуют на зрителя строгой простотой динамики и статики (рис. 4, 5). «Дабы наши сооружения были бы не просто зданиями, приуроченными к известным функциям производственного, житейского или утилитарного характера, а выявляли бы динамику времени в различном ее пульсировании» [2, с. 14].

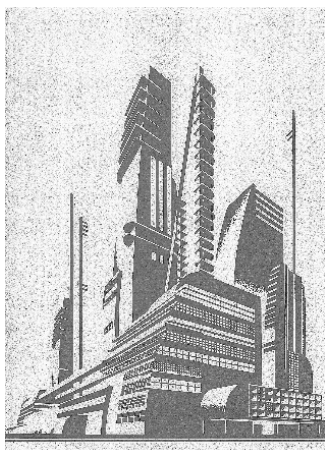

Рис. 4. Я. Черников.
Фантазия, 1920 г.

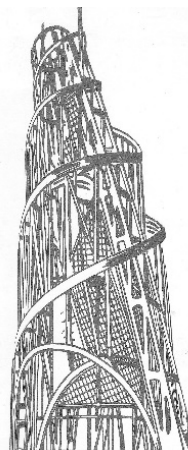

Рис. 5. В. Татлин.
Башня III Интернационала, 1920 г.

В. Кринский исследовал виды композиций на примерах формы геометрических тел, архитектурных деталей и фигуры человека. Для осознания условий художественного воздействия единства, целостности композиции (фронтальной, объемной или глубинно-пространственной) имело значение понятие отношений высоты, ширины и глубины (длины). Тектоника являлась художественным выражением конструктивного строения объекта, чувства взаимодействия несущих и несомых элементов конструкции (рис. 6—8). «Главное качество композиции — согласованность». Согласованность размерности между частями метрическими (метр) и ритмическими (ритм) [7, с. 34—57].

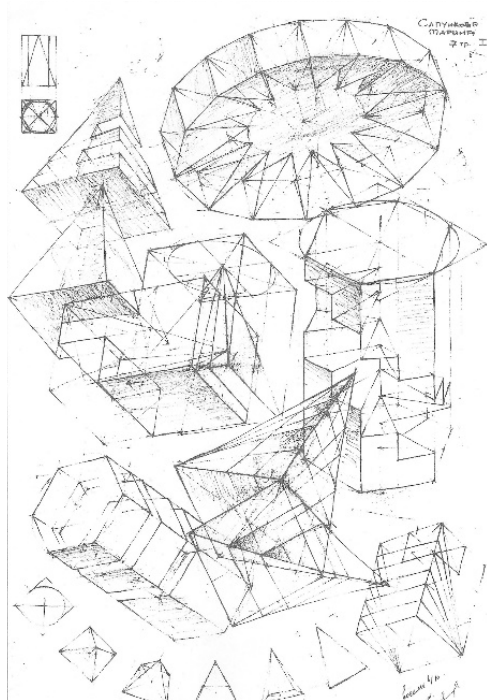

Рис. 6. Объемно-пространственная композиция из геометрических тел.
Руководитель З. В. Жилкина, МАрХИ

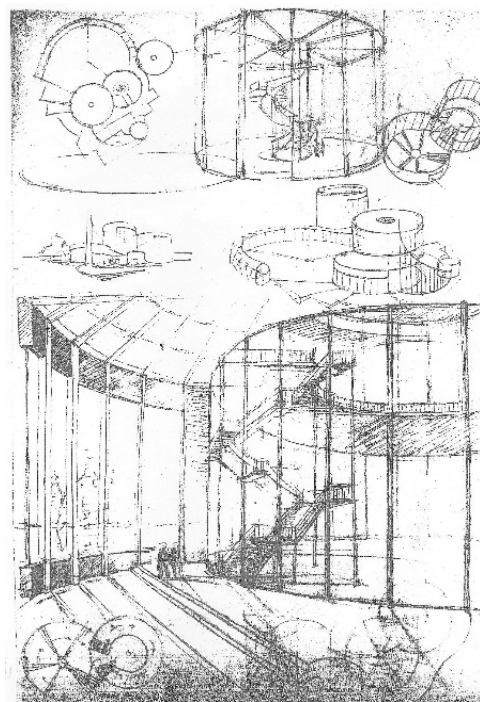

Рис. 7. Объемно-пространственная композиция интерьера.
Руководитель Ю. Б. Кольшев, ВолгГТУ

Ле Корбюзье рекомендовал будущим архитекторам: «Мыслите конструкциями, добивайтесь в строительстве совершенства, украшения обычно скрывают недостатки конструкции. В городском возвышенном сооружении или скромном объекте содержится достаточно геометрии, чтобы заключить в себе математическую взаимосвязь» [8, с. 14].

В древнерусских избах безгвоздевой системы XVIII—XIX вв. конструктивные элементы курица — стропила, желоб — водосток, охлупень — конек и пр. не являются декором. Ни в одном перечисленном элементе нельзя усмотреть художественно-декоративный стиль. Их можно видеть и осознавать как исторические функциональные части конструкции избы в 2—3 коня (бывало и в 5 коней) (рис. 9).

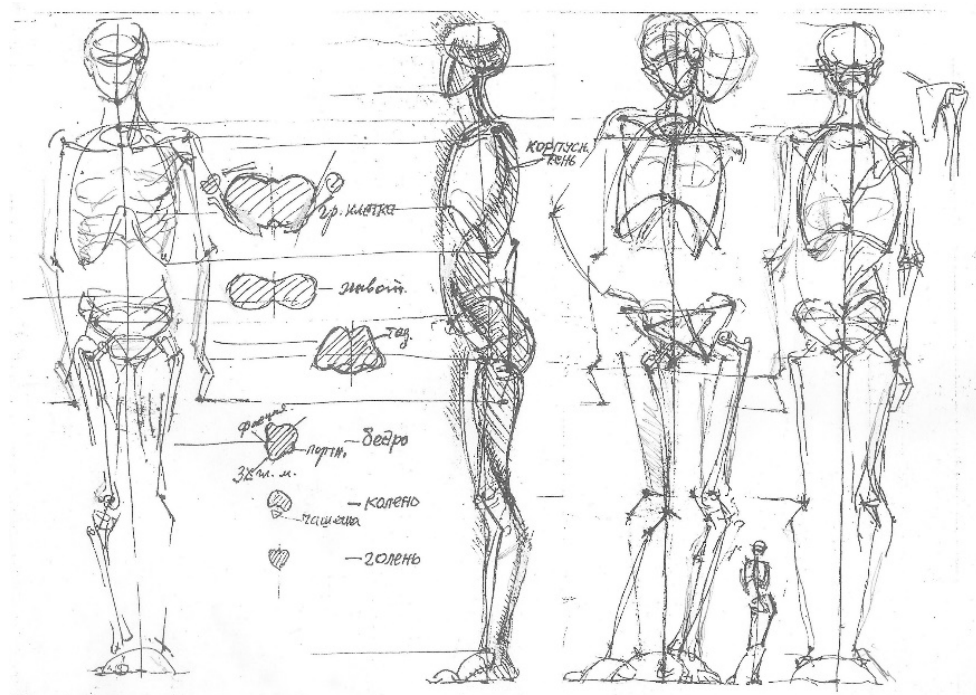

Рис. 8. Рисунок фигуры человека в различных ракурсах
Руководитель С. В. Тихонов, МАрХИ

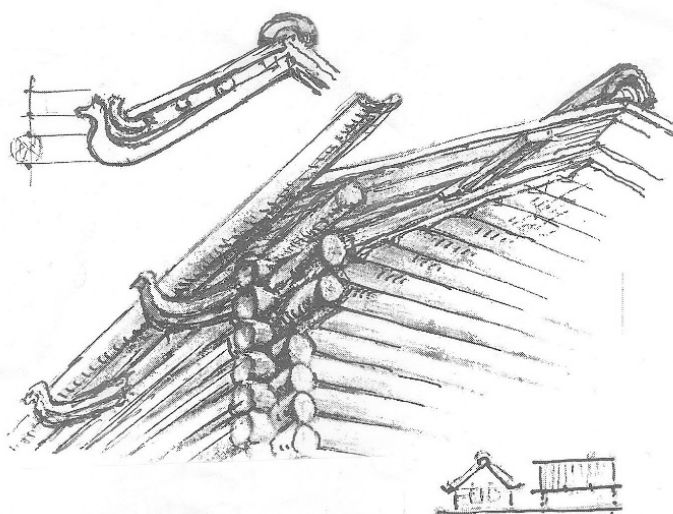

Рис. 9. Русская изба XVIII—XIX вв.

Конструктивисты, представители русской архитектурной школы, оставили нам уникальный дар — «чудо-конструктивизм», определивший развитие советской архитектуры XX—XXI вв. Анализ творческого опыта конструктивистов русского авангарда стимулирует более глубокое изучение истории архитектуры первой половины XX в. с целью осознания значения архитектурного наследия конструктивизма при современной художественной

подготовке студентов — будущих архитекторов. «Чем глубже рисующий, знакомясь с природой, проникает в законы ее красоты и гармонии, тем совершеннее будут проекты, созданные им» [6].

Знание законов формообразования аналогично приобретенным изобразительным умениям и навыкам, вне которых сегодня не может быть художественной культуры. Необходимы анализ красоты и осмысление основ конструктивизма — согласованности и единства составляющих элементов общей формы (повторяемость, соподчинение, соразмерность, уравновешенность, взаимодействие несущих частей и несомых), а также сочетания пространств (отстоящих друг от друга, соприкасающихся, находящихся одно в другом). Изобразительный опыт позволяет делать выводы и создавать новое, используя архитектурное наследие предшествующих поколений [9, с. 32].

Новизна исследования заключается в разработке методики и технологии обучения архитектурному рисунку с учетом опыта конструктивистов эпохи русского авангарда начала XX в. и современных требований архитектурного образования России XXI в. Ориентация учебного процесса на изучение средствами рисунка истории архитектурного наследия играет важную роль в возрождении русского авангарда, что подчеркивает актуальность рассматриваемой темы исследования. Следуя методике и технологии обучения, студенты изображают жилые и общественные архитектурные сооружения, постигают взаимосвязи архитектурного чертежа, рисунка, наброска с натуры, по воображению, что обеспечивает полноту понимания объемного моделирования пространства на основе знаний и учета закономерностей аксонометрического, ортогонального и перспективного построения. Достижение этих целей возможно при условии учета специфики архитектурного рисунка, заключающейся в выявлении формы объектов во времени (истории), пространстве (среде) и движении (строительстве) [10, с. 16].

Ключевым вопросом остается формирование конкурентоспособной творческой личности архитектора и дизайнера, обладающей комплексом профессиональных компетенций, позволяющих объединять грани познания в отражениях объективной действительности и организации градостроительного пространства архитектурных сооружений с их функциями, формообразующими закономерностями и особенностями гармонизации, внося новое не в ущерб созданному [11] (рис. 10, 11).

Автор проекта наглядно определяет взаимосвязь между архитектурой и рисунком, мыслит конструкциями, раскрывает функцию, красоту и образность пространства жизнедеятельности человека [11], доносит архитектурную идею до зрителя. При этом важно использовать научные знания дисциплин «История искусства и архитектуры», «Начертательная геометрия», «Строительные конструкции» и пр. «При использовании науки в единстве с искусством — искусство становится наукой» [12].

На данном этапе следует приобрести свободу владения изобразительными материалами и приемами работы, вплоть до выработки своего индивидуального графического почерка [13]. Автор в графическом решении передает дух, настроение, характер городской среды, что зависит от «мыслящей руки» — руки, являющейся продолжением мысли автора. Толщина, трепет пространственной линии возможны только в ручной графике, а для компьютерной подобное донесение архитектурной идеи до зрителя недоступно [14].

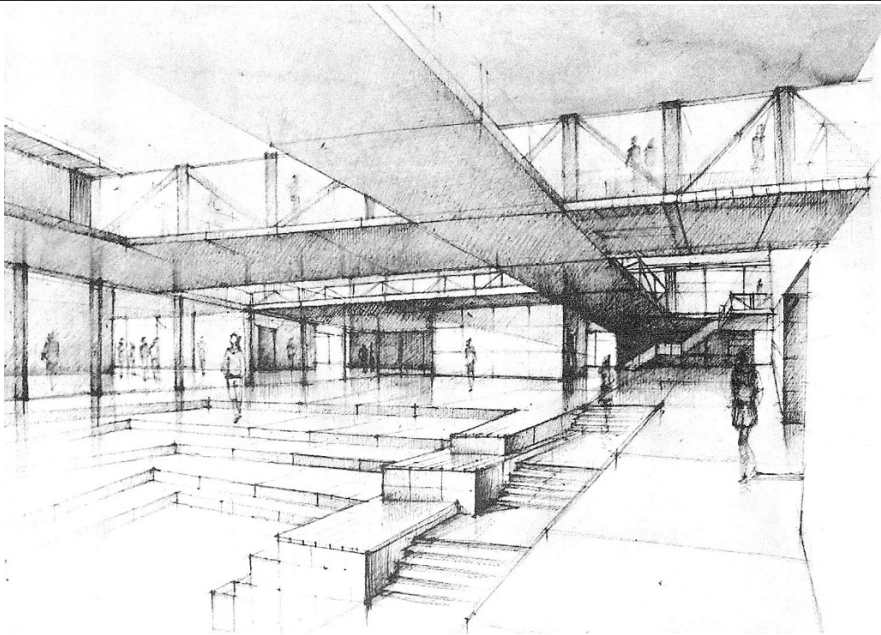

Рис. 10. Проект архитектурного сооружения. Руководитель Ю. Б. Колышев, ВолГТУ

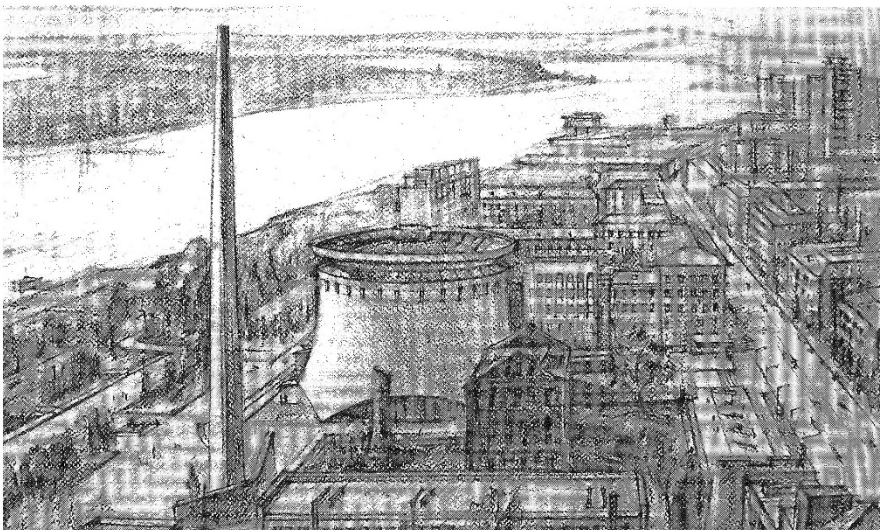

Рис. 11. Панорама г. Волгограда. Руководитель Ю. Б. Колышев, ВолГТУ

Заключение

Изучение творческого опыта архитекторов-конструктивистов русского авангарда первой половины XX в. способствует обоснованию методических задач художественной подготовки будущих архитекторов и дизайнеров XXI в.

В рисунках мастеров-классиков главным при работе с натуры считалось приобретение изобразительной грамоты, а другая, чувственная, сторона познания, эмоциональность, художественность воспроизводимого образа недооценивались. Пробивавшаяся на смену методика с максимальной ориентаци-

ей рисования по впечатлению, «окунувшаяся» в мир чувств и ощущений, на первый план ставила фантазию, эмоциональность рисунка. Золотая середина, заключающаяся в единстве эмоциональных и рациональных сторон познавательной деятельности, подтверждается нашими исследованиями [14, 15], а также творчеством К. С. Мельникова, В. Степановой, Я. Чернихова и др.

Студенты изучают средствами рисунка дошедшие до нас исторические постройки, предметы быта и орудия труда, созданные талантливым поколением архитекторов-конструктивистов. Необходимо и далее искать новые ритмы и критерии красоты, опираясь на истоки рационального совершенства и свежести сочетания объемов конструктивизма.

Научная ценность заключается в сохранении и развитии научного и творческого направлений деятельности архитекторов-конструктивистов русского авангарда начала XX в., влияния на современные методы и технологии художественной подготовки студентов — будущих архитекторов и дизайнеров.

Практическая ценность заключается в обеспечении связи творческих задач, повышении познавательного интереса, обогащении потенциала возможностей, характера и результатов обучения архитектурному рисунку [16].

Красота — «чудо», анализ и осмысление принципов формообразования (конструкции, ее устройства, взаимодействия элементов, функции и пр.). То есть изобразительный опыт позволяет рассуждать, делать выводы и создавать новое при помощи современных цифровых технологий и инструментов, способствующих реализации, интерпретации и творческому преобразованию проектируемых архитектурных объектов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кузнецов П., Кистанова А., Семенюк П. Мельников / Melnikoff. М. : Музей архитектуры имени А. В. Щусева, 2022. 368 с.
2. Черников Я. Образы архитектуры. Буклет выставки. М. : Музей архитектуры имени А.В. Щусева, 2017. 32 с.
3. Степанова В. Человек не может жить без чуда. М. : Ад Маргинем Пресс, 2023. 384 с.
4. Работать и жить. Архитектура конструктивизма. 1917—1937. М. : Центр Зотов конструктивное пространство, 2024. 448 с.
5. Гидион З. Пространство, время, архитектура. 3-е изд. М. : Стройиздат, 1984. 455 с.
6. Веснин В. А. Мысли о воспитании архитектора // Архитектура СССР. 1938. № 1. С. 17—18.
7. Кринский В. Ф., Ламцов И. В., Туркус М. А. Элементы архитектурно-пространственной композиции: учеб. пособие для студентов специальности «Архитектура вузов». М. : Стройиздат, 1968. 168 с.
8. Ле Корбюзье Ш. Э. Архитектура XX века. М. : Прогресс, 1970. 304 с.
9. Архитектура: Работы Архитектурного факультета Вхутемаса: 1920—1927. М. : Вхутемас, школа ФЗУ при I Образцовой тип. Госиздата, 1927. 45 с.
10. Тихонов С. В., Демьянов В. Т., Подрезков В. Б. Рисунок: учеб. пособие для вузов. Репринт, изд. М. : Стройиздат, 2001. 294 с.
11. Гавричков А. А. Рисунок в процессе архитектурного проектирования: автореф. дис... канд. архит. Л., 1970. 27 с.
12. Суинделлс С., Ананьева О. П. Архитектурный рисунок: современные технологии обучения: учебное пособие. Екатеринбург : Архитектон, 2005. С. 124.
13. Fellows R. A. Sir Reginald Blomfield. An Edwardian architect. London : A. Zwemmer, 1985, 182 p.
14. Кольшев Ю. Б., Соколов И. И., Кольшева Д. О. Значение познания историко-культурного наследия родного края в художественной подготовке будущего архитектора // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2017. Вып. 49(60). С. 249—261.

15. *Кольшев Ю. Б.* Потенциал ландшафтного дизайна природной зоны Волгограда // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2022. Вып. 3(88). С. 452—458.

16. *Жилкина З. В.* Развивающая роль архитектурного рисунка // Совершенствование методов обучения рисунку в архитектурно-художественном образовании: матер. V междунар. науч.-метод. конф. 2009. Новосибирск : НГАХА, 2010. С. 51—52.

© *Кольшев Ю. Б.*, 2024

*Поступила в редакцию
в июне 2024 г.*

Ссылка для цитирования:

Кольшев Ю. Б. Значение творческого опыта русских архитекторов-конструктивистов XX века для художественной подготовки будущих архитекторов и дизайнеров // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Строительство и архитектура. 2024. Вып. 3(96). С. 283—291. DOI: 10.35211/18154360_2024_3_283.

Об авторе:

Кольшев Юрий Богданович — проф., проф. каф. дизайна и монументально-декоративного искусства, Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ). Российская Федерация, 400074, г. Волгоград, ул. Академическая, 1; tango7412@gmail.com

Yury B. Kolyshev

Volgograd State Technical University

THE IMPORTANCE OF RUSSIAN ARCHITECTS-CONSTRUCTIVISTS'S CREATIVE EXPERIENCE OF THE XXTH CENTURY IN THE ARTISTIC TRAINING OF FUTURE ARCHITECTS AND DESIGNERS

The article is devoted to the study of the influence of the work of constructivist architects of the era of the Russian avant-garde of the first half of the twentieth century on the pulse of today, on modern trends and development prospects in the domestic artistic training of future architects and designers. The creative experience of the constructivists of the Russian avant-garde has been studied. The conditions for the formation of the concepts of “construction” and “composition” have been determined. Possible prospects for the development of methods and technologies for teaching students architectural drawing are analyzed, taking into account the creative experience of the constructivists of the Russian avant-garde.

Key words: constructivism, importance of creative experience, Russian avant-garde of the twentieth century, artistic training, methods and technologies, architectural drawing.

For citation:

Kolyshev Yu. B. [The importance of Russian architects-constructivists's creative experience of the XXth century in the artistic training of future architects and designers]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo arhitekturno-stroitel'nogo universiteta. Seriya: Stroitel'stvo i arhitektura* [Bulletin of Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering. Series: Civil Engineering and Architecture], 2024, iss. 3, pp. 283—291. DOI: 10.35211/18154360_2024_3_283.

About author:

Yury B. Kolyshev — Prof., Volgograd State Technical University (VSTU). 1, Academicheskaya st., 400074, Volgograd, Russian Federation; ango7412@gmail.com