С.В. КУРАСОВ
Доктор искусствоведения, профессор, ректор МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: info@mghpu.ru

А.Н. ЛАВРЕНТьЕВ
Доктор искусствоведения, профессор кафедры «Коммуникативный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: strog-nauka2011@yandex.ru

S.V. KURASOV
Doctor of arts, rector of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: info@mghpu.ru

A.N. LAVRENTIEV
Doctor of arts, professor of the department «Communication design» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: strog-nauka2011@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663-2021-3-2-19-28

СТРОГАНОВСКАЯ ШКОЛА — СТОЛЕТИЮ КОНСТРУКТИВИЗМА

THE STROGANOV SCHOOL — THE CENTENARY OF CONSTRUCTIVISM

Публикация реализована в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства

В статье подводятся итоги прошедшей в 2020 году научной конференции «Век конструктивизма» и раскрывается структура и контекст готовящегося научного издания на основе материалов конференции. Подчеркивается преемственность идей конструктивизма в современном дизайн-образовании и связь с задачами художественно-промышленной школы XIX века в контексте подготовки к 200-летию создания Школы графом С.Г.Строгановым в 1825 г.

The article summarizes the results of the scientific conference «The Age of Constructivism» held in 2020 and reveals the structure and context of the upcoming scientific publication based on the materials of the conference. The continuity of the ideas of constructivism in modern design education and the connection with the tasks of the art and industrial school of the 19th century in the context of preparations for the 200th anniversary of the creation of the School by Count S.G. Stroganov in 1825 are emphasized.

Ключевые слова: русский конструктивизм, ВХУТЕМАС, Строгановская школа дизайна, проектно-художественное ядро конструктивизма.
Keywords: Russian constructivism, VKHUTEMAS, Stroganov school of design, design and artistic core of constructivism.

13 декабря 2020 года по инициативе МГХПА им. С.Г.Строганова и Культурно-просветительского фонда «Магия моды», которым руководит Н.Б.Козлова [1], прошла научно-практическая конференция «Век конструктивизма» с международным участием [2]. Приветствия конференции прислали Президент Национального института дизайна Ю.В.Назаров и профессор Кентского университета, автор первой монографии о русском конструктивизме Кристина Лоддер [3].

Историки искусства и дизайна, кураторы выставок ведут отсчет деятельности русского конструктивизма как творческого объединения, оригинальной русской версии функционального дизайна именно с этой даты [4]. У этого направления была своя предыстория, своя философия, проявившаяся во всех видах проектного и художественного творчества: дизайне и архитектуре, театре, кино и фотографии, литературе и музыке. Архитектурный конструктивизм воплотился в реальных постройках во многих городах России. Все области дизайна откликнулись на переустройство предметного мира на началах конструктивизма: интерьер, мебель и осветительная арматура, моделирование одежды, текстиль и керамика, графический дизайн, проектирование декораций в театре и кино. Концепция конструктивизма определила стержень развития отечественного искусства в 1920-е годы, развитие системы художественного образования, функционально-эстетический подход к творчеству.

Среди творцов конструктивизма значительный вклад внесли мастера, художники, архитекторы, так или иначе связанные со Строгановским училищем и позднее с ВХУТЕМАСом. Можно сказать, что практический уклон в художественно-промышленном образовании XIX века, заданный Сергеем Григорьевичем Строгановым в 1825 году, внимание к грамотно задуманной и качественно исполненной ремесленной продукции — способствовали формированию конструктивизма как универсальной модели проектной деятельности уже в эпоху массового производства. С.Г.Строганов видел задачу школы в том, чтобы обучать ремесленников, подмастерьев, детей бедных родителей «начальным правилам практической Геометрии, Архитектуры и разным родам рисования, относящимся к механическим искусствам, и через то доставить им средства самим собой, не прибегая к посторонней помощи, производить главные их ремесла с большей удобностию и совершенством» [5]. Как видим, не случайно в этой связке с рисунком появляется и «практическая геометрия», то есть необходимые для любого проектировщика сведения о структуре и пространстве, геометрической подоснове построений.

Московский ВХУТЕМАС можно считать центром конструктивизма: здесь преподавали основатели движения: Александр Веснин, Моисей Гинзбург, Густав Клуцис, Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова. Конструктивизм стал влиятельным мировым трендом, на который «равнялись» художники всех стран, причастные к авангардным движениям в искусстве XX века. И более того, инициатором воссоздания Строгановки в 1945 году был не кто иной, как конструктивист Захар Николаевич Быков (1898–1987), член учебной подгруппы Первой рабочей группы конструктивистов ИНХУКа, ученик Александра Родченко и один из первых ректоров Московского художественно-промышленного училища (б. Строгановского) в 1956–1967 гг.

Работы студента металлообрабатывающего факультета ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа З.Быкова, хранящиеся в Музее МГХПА им. С.Г.Строганова, можно смело считать произведениями «золотого фонда» конструктивизма. Здесь есть проекты обложек журналов и книг, в которых использован рубленый шрифт и геометрически выверенная композиционная схема, фирменные эмблемы с применением фотомонтажа, изобретательные проекты многофункциональных трансформирующихся вещей с каркасной структурой: книжные полки, киоски, светильники, широко публиковавшиеся уже в 1920-е годы. Оригинал для сдачи заказ-

чику знаменитого плаката реклам-конструкторов Маяковского-Родченко «Лучших сосок не было и нет» был исполнен Быковым по эскизу Родченко. Дипломным проектом «инженера-художника» Быкова в 1929 году стал модульный санный поезд, о котором писали среди других проектов в журнале «Красное студенчество».

«А т. Захаром Быковым, получившим заграничную командировку за свою дипломную работу, разработан „Стандарт оборудования зимнего поезда по бездорожью". В законченном виде представлены сиденья, и спальные места, и их распределение внутри повозки. Сверх задания, ввиду новизны темы и отсутствия готовых материалов в литературе в общих чертах им представлены повозка и тягач. Поезд из десяти вагонов на лыжах, со 160 пассажирами при средней скорости движения до 500 килом. в сутки движется по бездорожью, преодолевая препятствия из сугробов снега до 5 англ. футов высотой» [6].

Символично, что однофамилец Быкова, студент кафедры «Дизайн средств транспорта» Академии имени Строганова Павел Быков, спустя более 90 лет выполнил дипломный проект «Внедорожное транспортное средство со шнековым движителем» как посвящение наследию ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа.

Нить творческой и художественной преемственности тянется к современной Строгановке и другим вузам-наследникам ВХУТЕМАСа, что объясняет постоянный интерес педагогов разных художественных специальностей к историческому наследию и учебно-методическому опыту. Что подтвердила проходившая в 2020 году Международная конференция «Пространство ВХУТЕМАС в мировой культуре XX–XXI веков» [7].

В искусствоведческой литературе, да и в обыденных представлениях конструктивизм ассоциируется с геометрическими модернистскими тенденциями в искусстве. «Конструктивизм без берегов» — так называется книга искусствоведа Е.В.Сидориной [8], в которой она протягивает единую цепь конструктивных событий в художественной критике, философии, искусстве авангарда.

В этом есть свое оправдание, поскольку композиционный процесс во всех подобных произведениях строится на принципе монтажа, комбинаций элементов. Однако, есть один нюанс: конструктивизм предполагает технологический монтажный стык, графически артикулированную связь деталей за счет сопряжения, пересечения, врезки одного элемента в другой. И обязательно — наличие внутреннего пространства

получившейся композиции. Не всякая геометрия может быть отнесена к конструктивизму.

Ядро конструктивизма — это деятельность довольно узкой группы художников, теоретиков, которые относились к искусству, жизни как технологии, конструированию. Именно они и стали «изобретателями» термина, столетие которого отмечается в нынешнем издании.

Влиятельность и долговечность художественного направления, школы зависит от нескольких величин, факторов.

Во-первых, от заразительности художественной идеи, своеобразного «стилевого модуля», формально-композиционной идеи. Того, что можно повторять, варьировать внутри общего композиционного инварианта. Именно это общее стилевое единство создает своеобразное поле притяжения. В конструктивизме есть такие элементы: линии, прозрачные геометрические формы, конструктивные узлы, структура, модульная сетка. Следование определенным принципам гарантировало качественный, завершенный, целостный композиционный результат. Это объясняет и причины распространения идей конструктивизма в тот период 1920-х годов, и причины популярности и плодотворности методик, казалось бы, столетней давности: достижение грамотного результата и четкие критерии оценки как учебной, так и профессиональной работы.

Отсюда проистекает возможность «научить», сформировать школу, систему упражнений, методику образования.

Во-вторых, от широты круга осведомленных, причастных, сочувствующих. То есть тех, кто так или иначе разделял жизнестроительные, мировоззренческие идеи конструктивизма. По сути, конструктивизм стал основой идеологии дизайна, новой зарождавшейся сферы деятельности.

Но была еще одна причина популярности и распространенности конструктивизма.

Все это происходило в период зарождения нового технологического цикла, технологического уклада. Искусство стало трактоваться практиками и теоретиками конструктивизма как «интеллектуальное производство».

Искусство превращалось в разновидность проектной деятельности. И родившийся в этот же период дизайн, как элемент технической культуры и производственный элемент — в свою очередь воспринял много от искусства.

Поэтому, с одной стороны, так трудно отделить искусство от техники в моделях, прототипах промышленных изделий. Все эти проекты, макеты часто рассматриваются последующими поколениями художников как оригинальный концепт искусства. На этом строят свои статьи и искусствоведы, включая конструктивизм в систему художественной культуры. Но, с другой стороны, этот же дизайн и производственное искусство, и конструкции — входят в культуру производственно-технологическую, историю функционализма, то есть становятся феноменом и научно-технической истории.

Воссоздавая в Строгановке один из знаковых проектов русского конструктивизма — «Рабочий клуб» А.Родченко 1925 года — кафедра «Дизайн мебели» под руководством К.Н.Чебурашкина провела смелый эксперимент. Проект почти столетней давности был адаптирован к современным технологиям и материалам с сохранением пропорций, конструкции и функционала. Возможно, это самая точная из выполненных ранее реконструкций этого комплекта мебели, поскольку для определения цветовой гаммы была использована специальная компьютерная программа распознавания цвета по светлоте деталей на черно-белой фотографии.

Ряд экспонатов, относящихся к эпохе конструктивизма при содействии Строгановской академии, будут представлены на готовящейся выставке советского дизайна (куратор Андрей Чернихов) в Китайском музее дизайна при Китайской академии искусств в Ханчжоу. Без этого этапа уже невозможно представить себе мировую историю дизайна.

100 лет конструктивизма. За прошедший век сложились свои шаблоны оценок, мифы и легенды.

Сегодня это воспринимается как смелая инициатива небольшого числа единомышленников, разведка нового поля деятельности, способствовавшая кристаллизации идеи, ее распространению и утверждению в качестве новой профессии — дизайна.

Конструктивизм был ядром, некоей внутренней пружиной, двигавшей этими людьми, их мотивацией.

И одновременно конструктивизм был вовне их, в воздухе культуры, времени, ощущениях, технике и науке, кино и театре, литературе и музыке.

В каждой из этих областей можно увидеть свои элементы, на которые направлена проектная и аналитическая работа.

Подготовленный МГХПА им. С.Г.Строганова совместно с НИИ РАХ сборник статей представляет собой монографию, раскрывающую неизвестные ранее страницы формирования конструктивизма, публикацию новых произведений, новые повороты в изучении, казалось бы, уже хорошо известных работ, использование опыта 1920-х годов в практике современного дизайнерского творчества и образования.

В книге 4 части, каждая посвящена определенному аспекту истории, сложению идей и принципов, практике, влиянию конструктивизма и его современному восприятию в контексте школы, выставочной деятельности, практики дизайна. Каждая часть затрагивает свой круг проблем.

Часть 1. Современники. Культурно-художественный контекст и восприятие идей конструктивизма.

От панорамы исторических событий того самого 1920 года - мы переходим к расшифровке идей и восприятию современниками провозглашенных принципов, первым опытам творческой практики пионеров дизайна. Статьи В.Р.Аронова, Е.В.Сидориной, А.Н.Лаврентьева, Г.В.Вершинина в этой части подтверждают закономерность рождения конструктивизма (и причины его взрывного распространения и современного влияния), показывают, насколько декларация принципов нового направления оказывалась созвучной ожиданиям, тенденциям зарождающихся новых форм искусства.

Часть 2. Эксперимент. Области художественного и концептуального поиска.

Важной составной частью движения было освоение художниками территории, ранее считавшейся за пределами искусства: утилитаризм, техническое конструирование, исследование логики геометрических структур, сочетание промышленных материалов и технологий, графические модели изображения пространства, эксперименты с движением и новыми технологиями в искусстве: фотография и кино. Все это вошло позднее в арсенал художественно-выразительных средств дизайна. Каждый из авторов нашел неожиданный, ранее неисследованный материал или аспект экспериментального художественного творчества: А.Г.Пушкарев — аксонометрию в изображении пространства, А.В.Колейчук — абстрактные конструкции как предтечу современного конструктивного искусства и дизайна, О.Муромцева — новые графические материалы Л.С.Поповой, роль экспериментов в области экранной

культуры в развитии визуальной культуры конструктивизма подчеркнула Е.А.Лаврентьева.

Часть 3. Практика. Место и роль конструктивизма в проектной культуре.

От архитектуры и градостроительства — до упаковки и рекламы — таков диапазон, сфера деятельности пионеров отечественного дизайна и архитектуры XX века. На конкретных примерах авторы раскрывают социальные, эстетические, функциональные задачи и влияние русского конструктивизма на мировую архитектуру и дизайн. Лидирующим областям конструктивизма в формировании среды — архитектуре и городскому оформлению, выставочному и графическому дизайну, дизайну текстиля и конструктивистской фотографии посвящены отдельные обзорные и проблемные статьи Н.К.Соловьева и А.В.Сазикова, М.Т.Майстровской и С.И.Серова и Т.И.Сафаева, Н.П.Бесчастнова и И.Ю.Чмыревой, О.Г.Розет. Два региона — Казань и Харьков — представлены материалами С.М.Михайлова и А.В.Бойчука.

Часть 4. Наследие. Актуальный потенциал конструктивизма.

В этой части помещены статьи кураторов и музейных работников Н.Б.Козловой и А.С.Саньковой, дизайнеров и педагогов МГХПА им. С.Г.Строганова: Е.А.Завевой-Бурдонской и А.В.Вильчес-Ногерола, В.О.Рыжикова и Д.С.Харитоновой; РГУ им. А.Н.Косыгина: И.В.Рыбаулиной; Международной академии бизнеса и управления: А.С.Матевосян; Поволжского государственного университета сервиса: Т.В.Белько и М.А. Курбатова. Авторы иллюстрируют современное значение конструктивизма для проектной культуры XXI века и системы дизайн-образования, делятся опытом разработки издательских программ: Д.В.Мордвинцев и З.В.Мордвинцева

Архив конструктивизма. В эту часть включены несколько принципиальных для 1920-х годов текстов.

Один из первых манифестов Группы конструктивистов «Кто мы» (1921), написанный Александром Родченко. Этот текст, относящийся к моменту зарождения концепции конструктивизма и первых шагов ее популяризации, можно воспринимать как профессиональную декларацию дизайна.

Теме эксперимента в искусстве и субъективности критериев эстетического посвящен небольшой фрагмент текста Любови Поповой, опубликованный в журнале «Зрелища» в 1922 году: «О точном критерии,

балетных номерах, о палубном оборудовании военных судов, о последних портретах Пикассо и о наблюдательной вышке школы военной маскировки в Кунцево».

Фрагмент из книги Бориса Арватова «Искусство и классы» 1923 трактует значение конструктивизма для формирования предметно-пространственной среды погружает читателя в канву рассуждений теоретика культуры и производственного искусства о социальной роли проектного творчества и его художественных истоках.

Примечания:

1. К 100-летию конструктивизма Культурно-просветительский фонд Магия моды под руководством Н.Б.Козловой была организована выставка «Даешь конструктивизм!». Выставка поочередно проходила на двух площадках: в Гостинном дворе и в выставочном комплексе «Дома коммуны» НИТУ МИСиС, построенном в 1929-1930 гг. по проекту архитектора-конструктивиста Ивана Николаева. В создании выставки принимали участие и педагоги и студенты МГХПА им.и С.Г.Строганова (эксподизайн А.В.Вильчес-Ногерол; видеопрограммы под руководством Е.А.Заевой-Бурдонской и Е.А.Кузнецовой). Издан каталог: Даешь конструктивизм. Каталог выставки. — Москва: Северный паломник, 2020.

2. Всего в конференции приняли участие более 30 авторов, представлявших Москву, Эдинбург, Харьков, Казань, Тольятти, различные вузы, помимо МГХПА им. С.Г.Строганова: РГУ им. А.Н.Косыгина, Международной академии бизнеса и управления, Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева, Поволжского государственного университета сервиса, Харьковского художественно-промышленного института. Выступали: В.Р.Аронов, А.В.Бойчук, Т.В.Белько, Н.П.Бесчастнов, Г.В.Вершинин, А.В.Вильчес-Ногерол, Е.В.Жердев, Е.А.Заева-Бурдонская, Н.Б.Козлова, А.В.Колейчук, С.В.Курасов, М.А.Курбатова, А.Н.Лаврентьев, Е.А.Лаврентьева, Кристина Лоддер, М.Т.Майстровская, А.С.Матевосян, С.М.Михайлов, Д.В.Мордвинцев, З.В.Мордвинцева, Ю.В.Назаров, А.Г.Пушкарев, О.Г.Розет, И.В.Рыбаулина, В.О.Рыжиков, А.В.Сазиков, А.Н.Санькова, Т.И.Сафаев, С.И.Серов, Е.В.Сидорина, Н.К.Соловьев, Д.М.Харитонова, И.Ю.Чмырева.

3. *Lodder Christina.* Russian Constructivism. New Heaven and London. Yale University. 1983.

4. См: *С.О.Хан-Магомедов.* Конструктивизм. Концепция формообразования. — Москва: Стройиздат, 2003

5. А.Гарвиг. Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам, учрежденная в 1825 году С.Г.Строгановым. Ее возникновение и развитие до 1860 г. — Москва, 1901, с.106

6. *Брюханенко Н.* От ризы к автомобилю // Красное студенчество, №15, 1929, с. 31.

7. Столетие ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа было также отмечено международной научной конференцией и конкурсом учебно-методических материалов. На основе выступлений участников подготовлена и издана коллективная монография: Пространство ВХУТЕМАС в мировой культуре XX-XXI веков.

Материалы Международной научной конференции, 09–15 ноября 2020 г. — Москва: МАРХИ, МГХПА им. С.Г. Строганова, РАХ, Московский политехнический университет, 2020. – 608 с.

8. *Сидорина Е.* Русский конструктивизм (истоки, идеи, практика). — Москва: ВИНИТИ, 1995.

Сидорина Е. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде. — Москва: Прогресс-Традиция, 2012.