

**Прагматика авангарда: Александр Родченко, ВХУТЕМАС и реализация
производственного искусства**

Научный руководитель – Пушкарев Александр Георгиевич

Пэн В.¹, Сюй Ц.²

1 - Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва, Россия, *E-mail: penvey.wei@gmail.com*; 2 - Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова, Москва, Россия, *E-mail: xu1138629366@gmail.com*

В утопических манифестах советского авангарда 1918–1921 годов искусству была отведена почти сакральная миссия: стереть границы между эстетическим и утилитарным, элитарным и массовым, реконструировать материальную культуру общества через индустриальное производство. Однако, когда теоретики вроде Осипа Брика намечали концептуальный синтез искусства и производства, уже проявлялось фундаментальное противоречие: как превратить радикальные декларации авангарда в операциональные практики? Наиболее конкретный ответ на этот вызов сформировался в металлической мастерской ВХУТЕМАСа в 1923 году. Александр Родченко, взяв за основу подготовку «инженеров-художников», материализовал абстрактные постулаты конструктивизма в виде учебных программ у станков, шарниров складных кроватей и стальных моделей для Парижской выставки, осуществив поворот от «революции искусства» к «революционному производству искусства» через призму прагматизма.

Концепция производственного искусства берет свое начало в задаче внедрения искусства в массовое производство, чтобы сделать его доступным для всех слоев общества, а не только для элиты. Это стало важным шагом для молодой Советской республики в процессе перестройки социальной структуры. Уже в 1918–1919 годах на страницах советских журналов развернулись первые дискуссии о роли искусства в новой эпохе и его связи с производством. Первоначально эти обсуждения носили сугубо теоретический характер. Писатели и художники авангарда, такие как Осип Брик, Алексей Ган, Борис Арватов и Николай Тарабукин, представили свои утопические концепции [5].

13 декабря 1920 года была создана Первая рабочая группа конструктивистов. Его участники — Александр Родченко, Варвара Степанова и Алексей Ган — после анализа текущего состояния искусства в условиях социальной трансформации и поиска социально значимых форм художественного творчества решили разделить искусство на два направления: «по одному — искусство продолжает линию спекулятивной деятельности эстетического творчества, заведомо подсознательно изображая действительность, по другому оно встает на путь реального и активного общественного переустройства и ищет социально-осмысленных, целесообразных форм художественного труда» [1]. Конструктивисты были убеждены, что, решив теоретические вопросы материальной культуры, они смогут внедрить искусство во все сферы производства.

18 сентября 1921 года художники группы конструктивистов организовали в помещении Всероссийского союза поэтов (ВСП) на Тверской первую выставку под названием «5 × 5 = 25». Целью данной экспозиции было объявление о завершении эпохи беспредметной живописи и утверждение внутренней ценности плоскости в конструктивном искусстве. Родченко выставил работы в стиле линиизма и чистого цвета, в частности три монохромных полотна: «Чистый красный цвет», «Чистый жёлтый цвет», «Чистый синий цвет». Спустя годы он вспоминал: «Я довёл живопись до логического конца. я выставил три холста: красный, синий и желтый. всё кончилось...» [3]. Эпоха «искусства ради искусства» подошла к концу, и искусство должно соединиться с промышленным производством и потребностями народа. Этот год считается годом рождения конструктивизма, когда такие

авангардные художники, как Александр Веснин, Любовь Попова, Александр Родченко, Варвара Степанова и Александра Экстер, заявили о своём переходе от станкового искусства к производственному.

В 1920-е годы производственное искусство стремительно развивалось в Советском Союзе, став важным художественным и культурным явлением, что подтверждается творческой практикой конструктивистов. Одним из наиболее значимых воплощений этой тенденции стало производственное отделение ВХУТЕМАСа, сформированное на основе факультетов, созданных в период Первых Государственных Свободных художественных мастерских: полиграфии, текстиля, керамики, деревообработки и металлообработки. В 1923 году Родченко был назначен деканом факультета металлообработки ВХУТЕМАСа (1923-1926) и приступил к разработке новой учебной программы. Он считал, что выпускаемые специалисты с этого отделения должны обладать как художественными, так и инженерными знаниями. Иными словами, они должны быть своего рода художниками-инженерами (в то время термин художник-конструктор еще не был известен). Область деятельности выпускаемых специалистов: проектирование и конструирование мебели и оборудования для жилых и общественных зданий, а также внутреннего оборудования для помещений и различных средств транспорта [2]. До этого времени, несмотря на ориентацию обучения на социальные потребности, основное содержание программы оставалось традиционным: студенты изучали рисунок, моделирование, эмалирование и технику финифти. Однако устаревшие методы Императорской академии художеств уже не отвечали требованиям строительства молодого социалистического государства.

Родченко внедрил идеи конструктивизма и индустриального искусства в учебный процесс ВХУТЕМАСа, разработав метод проектирования, основанный на конструктивистской эстетике и рациональном анализе. Он четко определил роль дизайнера в формировании окружающей среды. Согласно его «Учебному плану» для металлообрабатывающего факультета, студенты в первые два года осваивали общие профессиональные навыки, включая техническую грамотность, пропорции, моделирование, компоновку и композицию. Далее изучались вопросы функционального формообразования и художественно-технической обработки металлических поверхностей. Кроме того, в «Программе по курсу проектирования металло вещей», составленной Родченко, предусматривалось выполнение студентами вещей не только из металла, но и в соединении с другими материалами. При этом вещи подразделялись на одно функциональные и многофункциональные. По методу выполнения задания подразделялись на четыре типа: изготовление вещи в натуральную величину; уменьшенная модель вещи; разработка проектных чертежей; художественная обработка поверхности предметов со всякого рода обозначениями (например, доски с надписями для эмали и гравировки) [4].

Новый метод обучения дал значительные результаты уже через год после его внедрения. В 1923 году на первой отчетной выставке студенческих работ металлообрабатывающего факультета были представлены многочисленные многофункциональные изделия — складные, трансформируемые и мобильные. Среди них: складная кровать (автор П.А.Галактионов), трансформируемое кресло-кровать (автор Н.А.Оболев), шесть проектов складного театрального киоска (авторы З. Н. Быков, В. Г. Пылинский, А.А.Галактионов, А.Истратов и др.). Небольшие изделия изготавливались студентами в натуральную величину в виде образца (например, пепельница, лампа, фотофонарь), крупные — в уменьшенном виде (макеты киосков, мебели) [4]. Эти первые работы демонстрировали совершенно новый подход к проектированию современной мебели и оборудования, что воспринималось как полное отрицание прежних художественных стилей. В 1925 году четыре студенческие работы были отобраны для участия во Всемирной выставке «Международная выставка декоративных искусств и художественной промышленности» в Париже, где они экспони-

ровались наряду с проектом Родченко «Рабочий клуб», вызвав огромный международный интерес к советскому дизайну. Этот успех подтвердил, что уже на раннем этапе развития советского дизайна ВХУТЕМАС сумел четко определить профессиональные стандарты и сферу деятельности специалистов новой формы производственного искусства — дизайнеров.

На протяжении всего периода своего развития производственное искусство во ВХУТЕМАСе получало мощную поддержку со стороны представителей левых авангардных течений, таких как конструктивизм, объективизм и рационализм. Среди них были Александр Родченко, Алексей Ган, Владимир Татлин, Любовь Попова, Варвара Степанова, Эль Лисицкий, Густав Клуцис, Николай Ладовский и другие. Созданная ими в стенах ВХУТЕМАСа система дисциплин и по сей день рассматривается как источник инновационных идей и методик в области искусства, дизайна и архитектуры.

Источники и литература

- 1) Ган А. Фронт художественного труда. Конструктивисты // Эрмитаж. 1922. No. 13. С. 3.
- 2) Галактионов А.А. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Педагогические принципы профессора Родченко // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2010. No. 3. С. 24-34.
- 3) Лаврентьев А.Н. Творцы Авангарда. Александр Родченко. М., 2007.
- 4) Хан-Магомедов С.О. У истоков советского дизайна. Металлообрабатывающий факультет ВХУТЕМАСа (ВХУТЕИНа) // Техническая эстетика. 1977. No. 3. С. 14-19.
- 5) ВХУТЕМАС.academy: <https://vkhutemas.academy>