

В. Л. Барышников
V. L. Baryshnikov

80 лет живописи в МАРХИ 80 Years of Painting in MARCHI

Ключевые слова: история дисциплины «Живопись» в архитектурном образовании, рабочие программы дисциплины «Живопись», художественное образование архитектора

Keywords: history of the discipline "Painting" in architectural education, work programs of the discipline "Painting", art education of an architect

Аннотация. Статья посвящена истории возникновения и развития кафедры и дисциплины «Живопись» в Московском архитектурном институте. В статье рассмотрены основные этапы трансформации дисциплины за весь период ее существования в учебном плане.

Abstract. The article is devoted to the history of the emergence and development of the department and discipline "Painting" at the Moscow Architectural Institute. The article discusses the main stages of the transformation of the discipline over the entire period of its existence in the curriculum.

Отдельная кафедра живописи в архитектурном вузе – само по себе явление уникальное. Ее появление в МАРХИ сначала как кафедры «Акварели» зафиксировано в учебном плане в 1943 году, сразу после возвращения нашего института из Ташкентской эвакуации. Таким образом, в этом году ей исполняется 80 лет.

Сама дисциплина «Живопись» возникла на базе факультативного курса акварели, который начал свою работу в 1939 году, почти после десятилетнего отсутствия в нашем вузе полноценных изобразительных дисциплин. В ВАСИ – Всероссийском архитектурно-строительном институте (так назывался в те годы наш вуз), образованном на базе архитектурного факультета ВХУТЕИНа, предметы изобразительного цикла имели весьма сокращенные объемы, а живопись как отдельный предмет фактически не преподавалась. Студентам читался краткий курс по физике цвета, а в качестве практики выполнялись упражнения прикладного характера, в основном по копированию увражей и орнаментов, – и это все, что осталось от комплексной художественной подготовки архитекторов времен ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа. Не оставалось не только академических заданий, но и формально-композиционных упражнений, то есть всего того, чем отличалось художественное образование во ВХУТЕМАСе, базировавшееся на взаимосвязи традиционных методик и художественной пропедевтики, которая, по сути, там и была изобретена и внедрена в учебный процесс.

Итак, год 1939. В стране уже было совсем не «вхутемасовское» время, изменился и характер советской архитектуры, всё больше внедрялись классические архитектурные формы, проектирование и изображение которых требовало прочной художественной подготовки, а полноценных учебных курсов изобразительных дисциплин для архитекторов по-прежнему не было. Низкий уровень изобразительной и колористической подготовки выпускников ВАСИ был замечен И. В. Жолтовским, занимавшим во второй половине тридцатых пост творческого руководителя института.

У Жолтовского был классический подход к основам архитектурного образования, основанный, прежде всего, на собственном опыте, а он был выпускником Петер-

бургской Академии. Вместе с тем, он осознавал наличие специфики художественной подготовки архитектора, которой в дореволюционной архитектурной школе не было. Возможно, поэтому для решения этой проблемы в МАРХИ им был приглашен не художник, а архитектор, сочетавший в себе понимание профессии с высоким уровнем изобразительного мастерства. Его выбор пал на выпускника ВХУТЕИНа, молодого архитектора Петра Ревякина, знакомого ему по совместной работе над конкурсными проектами, впоследствии создавшего кафедру живописи и более сорока лет ею руководившего.

Жолтовский считал необходимым срочно принимать меры по возвращению традиционных предметов, в частности живописи, поначалу как прикладной, ведь акварельная архитектурная графика в этот период – основная техника «подачи» архитектурных проектов. Таким образом, в 1939–1940 гг. возник небольшой факультативный курс (36 часов) акварели и цветной архитектурной графики. И Жолтовский и Ревякин понимали, что это только начало и учебный курс необходимо развивать. В 1943 году курс живописи имел уже 84 учебных часа, но был все еще ориентирован на ускоренное восполнение начальной художественной подготовки и овладение навыками акварельной архитектурной графики. Ревякин сразу начал формировать коллектив преподавателей. В первую очередь он пригласил на кафедру своего сокурсника Константина Григорьевича Зайцева, а также недавних выпускников ВАСИ и ФУА (Факультета Усовершенствования Архитекторов) – Туканова Вячеслава Павловича и Захарова Анатолия Ивановича. Эта выдающаяся четверка долгие годы олицетворяла кафедру и определяла направление ее развития.

Первоначально большая часть программы, как уже отмечалось, была посвящена выполнению архитектурного чертежа в технике акварели. Итогом развития методики преподавания цветной архитектурной графики явилась книга П. П. Ревякина «Техника акварельной живописи», изданная в 1959 году и до сих пор остающаяся базовым трудом в этой области. Важно отметить, что в нем, помимо освещения по технологии работы акварелью, большое место было отведено проблемам цвето-

ведения и законам зрительного восприятия. Практика показывала, что технические и технологические аспекты акварельной графики были тесно взаимосвязаны с общими проблемами живописи, а прикладной характер действовавшей программы не давал достаточного объема знаний о физической природе цвета и его роли в архитектуре, ремесленная сторона практических упражнений преобладала над творческой.

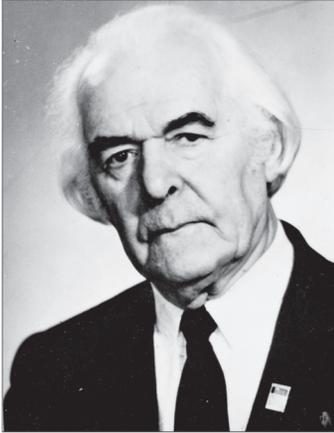

Рис. 1. Петр Петрович Ревякин

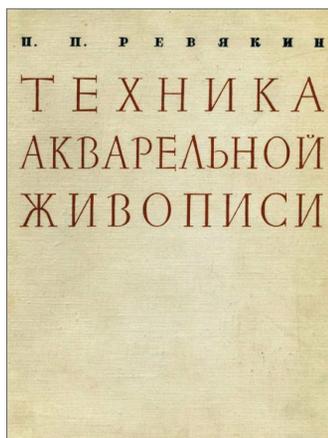

Рис. 2. Обложка книги П. П. Ревякина «Техника акварельной живописи» (М.: Гостройиздат, 1959)

Рис. 3. Преподаватели кафедры живописи МАРХИ, 1985 г.

В стране в это время происходили изменения в эстетике и стилистике архитектуры. Известное постановление 1955 года об устранении излишеств в архитектуре, индустриализация и типизация в строительстве повлекли за собой сильные изменения в архитектурном образовании. В программу по Основам проектирования вошли, в несколько обновленном виде, разработки вхутемасовской дисциплины «Пространство» Николая Ладовского. На программах дисциплины «Живопись» не могли не отразиться эти изменения. Кроме того, постепенное исчезновение декора и мелкой архитектурной пластики заставило по-иному рассмотреть проблему изучения цвета в архитектуре и графических средств презентации проектов.

Обновленная программа дисциплины 1962 года состояла уже из трех разделов: «Натурная работа», «Цвет в архитектуре» и «Монументальная живопись в архитектуре». Основная концепция П. П. Ревякина была связана с разделением курса на три ступени изучения цвета – отражающая, преобразующая и воздействующая. В эти годы на кафедру пришли молодые педагоги – Ефимов Андрей Владимирович и Скобелев Виталий Михайлович, ставшие инициаторами возвращения в программу заданий программы Истомина во ВХУТЕМАСе. В 1967 году, в связи с двукратным увеличением количества часов курса живописи, цикл композиционных заданий получил дальнейшее развитие. Был сделан важный шаг по возвращению принципов художественной пропедевтики – осуществлено восстановление в программе некоторых заданий «плоскостно-цветового концентра» Основного отделения ВХУТЕМАСА по методике К. Истомина, связанных с понятиями «обусловленного» и «предметного» цвета, а также по изучению характера изображения и формальных основ композиции. Эти задания, хотя и имели изобразительную основу, были своеобразной транскрипцией формальных упражнений по основным темам дисциплины «Пространство» – плоскость, объем и пространство. Будучи в своей эстетике традиционалистом, Ревякин как выпускник ВХУТЕИНа понимал важность сочетания в программе дисциплины двух основных направлений в заданиях: формальные упражнения и изобразительная практика. Так, в дальнейшем именно по его инициативе возникло задание «Точка, линия, плоскость» (как цветовая интерпретация Родченковского упражнения – «точка, линия, пятно»).

Все годы своей истории кафедра вела активную научную и научно-методическую работу. В 1970 году вышла в свет книга профессора К. Г. Зайцева «Графика и архитектурное творчество». В разные годы под научным руководством П. П. Ревякина защитили диссертации педагоги кафедры – Андрей Владимирович Ефимов, Ирина Атыковна Азизян, Якуб Петрович Виноградов, Евгений Анатольевич Окиншевич, Александр Аркадьевич Кувшинов, а также многочисленные аспиранты кафедры, среди которых и наш нынешний проректор по научной работе, академик Георгий Васильевич Есаулов. Каждый из них вносил что-то новое в программу заданий, а иногда и являлся автором целого направления в ее развитии.

В начале 1980-х годов в развитии дисциплины наметилось «перенасыщение» темами и заданиями. Желание сочетать и развивать все собранные за долгий период наработки в области изобразительной практики, колористики и архитектурной графики привело к тому, что из-за нехватки учебного времени, сложные задачи обозначались в программе поверхностно, а углубленно проработать их просто не было возможности. Два раза в семестр специфика заданий резко менялась – от натюрмортов к макетам, от графики к формальным заданиям и эскизам монументально-декоративной живописи. С одной стороны, студент знакомился с важными аспектами изучения цвета и живописи, с другой – не успевал сосредоточиться и «переварить» изучаемый материал.

Рис. 4. Всеволод Георгиевич Тальковский

Рис. 5. Обложка книги В. Л. Барышников «Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись» (М.: Архитектура-С, 2010)

Перемены, связанные с появлением в МАРХИ в конце 80-х кафедры «Дизайн» и введением в учебный план отдельной дисциплины «Архитектурная колористика», куда перешла большая часть формальных упражнений программы по дисциплине «Живопись», позволили кафедре «сосредоточиться на живописи», то есть строить свою программу, главным образом, на основе изобразительных композиций, выполняемых на основе натурной практики. В 1988 году кафедру возглавил Всеволод Георгиевич Тальковский – опытный архитектор-практик и мастер акварели. У него было свое видение программы, связанное с сокращением натурной работы с натюрмортных постановок и повышением роли цветной архитектурной графики. Однако, обладая большим опытом и широтой художественного мышления, Всеволод Георгиевич не настаивал на кардинальных изменениях, а предложил сделать упор на многовекторность и стилистическое разнообразие в трактовке базовых заданий дисциплины. Этот подход со временем доказал свою исключительную продуктивность, он до сих пор исповедуется на кафедре, что способствует развитию методики, появлению новых заданий и разнообразию в интерпретации старых.

В этот период в МАРХИ разрешили формировать персональные учебные мастерские, одной из них стала мастерская при кафедре «Живопись», где студенты обучались по своей программе по проектированию и по всем творческим предметам. В мастерской Тальковского, располагавшейся сначала в трапезной Рождественского монастыря, а потом в здании школы, студенты работали в настоящей творческой атмосфере под руководством мэтра, передававшего им знания в ежедневном общении. К сожалению, несмотря на заинтересованность учащихся и хорошие результаты выпускных работ мастерских, опыт их пребывания в МАРХИ был непродолжительным – менее чем 15 лет, и они прекратили свое существование.

Кафедра за годы своего существования создала обширный учебно-методический фонд, состоящий из учебных пособий, таблиц и примеров работ студентов. Как подразделение головного вуза страны кафедра постоянно оказывает методическую помощь многим московским и российским вузам и отделениям по направлению «архитектура». В 2010 году кафедрой был выпущен учебник – «Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись», а в 2020 году – «Акварель в архитектурной графике». Стремление не потерять те разделы, которые ушли из базовой программы, нашло свое применение при становлении общепринятой программы «Предмет по выбору». Последние несколько лет на кафедре успешно работают 2 спецкурса: «Акварель в живописи и архитектурной графике» и «Живопись архитектора». Они включили в себя как классические разработки по методикам «технической акварели» и «городского пейзажа», так и новые темы, связанные с архитектурной фантазией, синтезом искусств в архитектуре и монументально-декоративной живописью.

Помимо учебной работы, кафедра ведет активную деятельность по воспитательной работе, вот уже бо-

лее 10 лет на ее площадках проводятся две ежегодные Олимпиады по живописи – для студентов МАРХИ и межрегиональная, в которой участвуют студенты нескольких московских вузов, а также студенты из Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары. Программа летних пленэрных практик включает обязательные профессионально-ориентированные экскурсии. Все педагоги кафедры активно работают в области живописи и графики, они постоянные организаторы и участники выставок по линиям творческих Союзов Художников и Архитекторов, куда стараются привлечь своих наиболее творчески активных студентов.

Сегодняшний курс по дисциплине «Живопись» направлен на развитие основных наработок предшествующих программ и их современную интерпретацию в той ситуации, которая возникла в эпоху цифровой революции. Прикладная составляющая дисциплины «Живопись», стоявшая во главе угла при создании кафедры, постепенно ушла, но вместе с тем, сменилась более важным предназначением – быть с другими предметами изобразительного и гуманитарного циклов частью процесса по формированию художественной и пластической культуры студента-архитектора.