

80 лет живописи в МАРХИ

Барышников Виталий Леонидович

Заведующий кафедрой «Живопись», профессор, Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия

vit-bar@mail.ru

Рис. 1. Коллектив кафедры «Живопись» на открытии юбилейной выставки в МАРХИ, февраль 2023 год

Кафедре «Живопись» МАРХИ исполняется 80 лет. Её создание, сначала как кафедры «Акварели», зафиксировано у Учебном плане в 1943 году, сразу после возвращения нашего института из Ташкентской эвакуации. Возникла она на базе факультативного курса акварели, который начал свою работу в 1939 году, почти после десятилетнего отсутствия в программе подготовки архитекторов изобразительных дисциплин. В ВАСИ живопись и рисунок, как отдельные предметы, фактически исчезают из учебного плана. Студентам читается краткий курс цветоведения, ими выполняются несколько упражнений прикладного характера, в основном, по копированию узоров и орнаментов – все, что осталось от комплексной художественной подготовки архитекторов времён ВХУТЕМАСа – ВХУТЕИНа. Здесь необходима небольшая историческая справка, чтобы лучше понять, как началась история дисциплины «Живопись» в Московской архитектурной школе.

В дореволюционном архитектурном образовании присутствие дисциплин изобразительного цикла было традиционным. Однако специально разработанной методики их преподавания для студентов-архитекторов не было. Например, в Московском училище живописи ваяния и зодчества общую подготовку по этому циклу в течение 2-х лет проходили студенты всех специализаций. Серьезнейшая перестройка системы высшего художественного и архитектурного образования произошла в 1918-1920 годах, в связи с образованием ВХУТЕМАСа, где была создана новая методологии преподавания традиционных академических предметов: рисунка живописи и скульптуры – художественная пропедевтика. Сначала с 1920 по 1923 год преподавалась только дисциплина «Цвет», а 1923 года параллельно с ней в программу вернулась и

«Живопись». Её программа на Основном отделении ВХУТЕМАСа была заложена К. Истоминым и В. Фаворским. В основе их разработок был объективный метод изучения и анализа формообразования, также была сделана попытка проработать различные составляющие цвета, как в изобразительных упражнениях, так и в формальных композициях. Забегая вперёд, могу сказать, что именно на этих разработках отстраивалась возрожденная в начале 60-х годов программа кафедры живописи МАРХИ.

Но, вернёмся в год 1939-й. Это уже было совсем не вхутемасовское время, развивался «ампирный» характер советской архитектуры, требовавший классической художественной подготовки, а полноценных курсов изобразительных дисциплин для архитекторов по-прежнему не было. Низкий уровень изобразительной и колористической подготовки выпускников ВАСИ были замечены И.В. Жолтовским, занимавшим во второй половине тридцатых пост творческого руководителя института. Необходимо было срочно принимать меры по возвращению дисциплины, причем как в ее общехудожественной ипостаси, так и прикладной, ведь акварельная архитектурная графика в этот период – основная техника «подачи» архитектурных проектов. В 1939-1940 годах для организации факультативного курса (36 часов) акварели и цветной архитектурной графики, был приглашен молодой архитектор, выпускник ВХУТЕИНа, П.П. Ревякин, впоследствии, создавший кафедру «Живопись» и более сорока лет ею руководивший (рис. 2.).

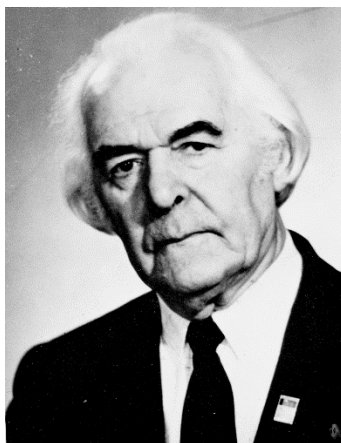

Рис. 2. Петр Петрович Ревякин

В 1943 году курс живописи, имел уже 84 учебных часа и был, в основном, ориентирован на восполнение начальной художественной подготовки и на овладение навыками акварельной архитектурной графики. Пётр Петрович Ревякин пригласил на кафедру своего сокурсника Константина Григорьевича Зайцева и недавних выпускников – Туканова Вячеслава Павловича и Захарова Анатолия Ивановича. Эта выдающаяся четвёрка долгие годы олицетворяла кафедру и определяла направление её развития. Большая часть программы 1946 года была посвящена выполнению архитектурного чертежа в технике акварели. Итогом развития методики и теории 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. Книга интересна не только уникальностью технологического метода, но и тем, что отразила эстетику и художественное восприятие того времени. По мере развития курса выявились противоречия его содержания с изменившимися требованиями архитектурного образования. Действовавшая программа не давала достаточного объема знаний о физической природе цвета и его роли в архитектуре, а ремесленная сторона практических упражнений преобладала над творческой. Изменения происходили и в стилистике архитектуры. Постановление 1955 года об устранении излишеств в архитектуре, индустриализация и типизация в строительстве повлекли за собой постепенное исчезновение декора и мелкой архитектурной пластики, что заставило по-иному рассмотреть проблему цвета в архитектуре, как полноценного средства

композиции. Обновленная программа дисциплины 1962 года состояла из трех частей: «Натурная работа», «Цвет в архитектуре» и «Монументальная живопись в архитектуре». Раздел, посвященный цвету в архитектуре, знакомил студента с возможностями цвета в создании образа архитектурного объекта, его ролью в организации пространства.

Рис. 3. Слева направо Витухин Д.С., Ревякин П.П. и Туканов В.П., 1950-е годы

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. Была сделана попытка частичного восстановления в программе 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. П.П. Ревякин, хотя и был традиционалистом, как выпускник ВХУТЕМАСа понимал полезность 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»).

Рис. 4. Виталий Михайлович Скобелев, 1970-е годы

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 которой, наряду с традиционными классическими примерами, рассматривались работы И. Леонидова, Эль Лисицкого, Я. Чернихова и других мастеров архитектуры советского авангарда. В разные годы под научным руководством П.П. Ревякина защитили кандидатские диссертации по архитектуре преподаватели кафедры: Азизян И.А., Ефимов А.В., Виноградов Я.П., Окиншевич Е.А., Кувшинов А.А., а также многие аспиранты кафедры, среди которых и проректор по научной работе МАРХИ академик Есаулов Г.В. В 2010 году кафедрой был выпущен учебник Барышникова В.Л. – «Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям базового курса дисциплины «Живопись», а в 2020 году «Акварель в архитектурной графике». Кафедра за годы своего существования создала обширный методический фонд, состоящий из учебно-методических таблиц и примеров работ студентов. Как подразделение головного вуза страны кафедра постоянно оказывает методическая помощь многим Московским и Российским вузам и отделениям по направлению «Архитектура».

В начале 1980-х годов в развитии дисциплины наметилась «перенасыщенность» темами и заданиями. Желание сочетать и все собранные за долгий период наработки в области изобразительной практики, колористики и архитектурной графики привело к тому, что сложные задачи обозначались в программе очень поверхностно. Перемены, связанные с появлением в МАРХИ в конце 80-х кафедры «Дизайн» и введением в учебный план отдельной дисциплины «Архитектурная колористика», позволили курсу колористики сосредоточиться на формальных задачах и прикладных аспектах цвета в архитектуре, а курсу живописи строить свою программу, главным образом, на изобразительных композициях. Однако проблема взаимосвязи и баланса формально-аналитических и изобразительных упражнений, а также единой концепции в области цвета существует и по сей день.

Рис. 5. Молодые педагоги кафедры и лаборант Зинаида Ивановна, 1983 год

В 1988 году кафедру возглавил Всеволод Георгиевич Тальковский – опынейший архитектор-практик и мастер акварели. У него было своё видение программы, связанное с сокращением натурной работы и повышением роли цветной архитектурной графики, но

он не настаивал на кардинальных изменениях, а предлагал сделать упор на многовекторность и стилистическое разнообразие в трактовке старых и новых заданий. 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. К сожалению, несмотря на заинтересованность учащихся и хорошие результаты выпускных работ мастерских, этот опыт был непродолжительным и подобные группы прекратили своё существование.

Рис. 6. Преподаватели кафедры живописи на выставке в ЦДА, конец 1990-х годов

Рис. 7. Всеволод Георгиевич Тальковский, начало 2000-х годов

Сегодняшний базовый курс по дисциплине «живопись» развивает основные наработки предшествующих программ и пытается их развивать. Вместе с тем, из основного курса в программу «предмет по выбору» ушли циклы упражнений по акварельной графике и монументально-декоративному искусству в архитектуре. Можно ли считать это потерей?

С одной стороны, – да – эти темы интересны и полезны, с другой стороны, – нет скоростного и вульгарного «освоения» сложных тем, требующих достаточного количества учебных часов. Программа же спецкурсов, несмотря на все организационные сложности, связанные с расписанием, работает уже несколько лет и доказала свою и привлекательность у студентов, желающих повышать уровень своего художественного образования.

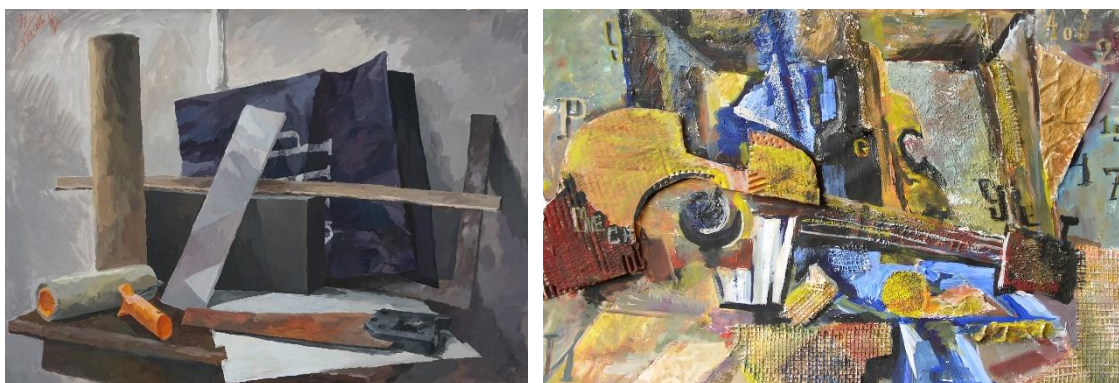
Рис. 8. Учебный процесс

а)

б)

в)

г)

д)

Рис. 9. Работы студентов разных лет: а) Декоративный натюрморт, Олейник А. 1964 г.; б) Архитектурная фантазия, Ашитко К. 2016 г.; в) Плоскостная композиция, Балаганская, 2106 г.; г) Моделировка объёма, Козлов С. 2016 г.; д) Плоскостная композиция с элементами коллажа и фактурой, Кроткова Д. 2004 г.

Выставка, посвящённая восьмидесятилетию кафедры «Живопись» – «80 лет живописи в МАРХИ», проходящая в настоящее время в галерее «ВХУТЕМАС», показывает студенческие работы из фондов кафедры с конца сороковых годов прошлого века и до наших дней. Выставка, несмотря на её камерность, включает почти все задания программ разных лет, что даёт прекрасную возможность сравнения трактовок сходных заданий, выполненных с огромным интервалом времени, и сопоставить их стилистику и уровень исполнения. На выставке можно увидеть учебные работы известных художников и архитекторов, таких как Сергей Бархин и Александр Бродский, а также некоторых профессоров МАРХИ – Ульянова В.И., Егорочкина А.П., Городова К.А. и других.