

Содержание:

image not found or type unknown

1 Возникновение Баухауса

25 апреля 1919 года в немецком городе Веймар возникает Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус (переводится как «дом строительства»).

Это было учебное заведение нового типа — экспериментальная школа обучения ремеслу и искусству и одновременно научная лаборатория — основоположница формообразования в дизайне.

Первым директором и вдохновителем школы становится немецкий архитектор Вальтер Гропиус (Рис. 1), который формулирует главный принцип: «Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры».

Рис. 1 Преподаватели Баухауса на крыше школы в Веймаре, 1920 год (слева направо: Джозеф Альберс, Хиннерк Шепер, Георг Мухе, Ласло Мохой-Надь, Герберт Байер, Юст Шмидт, Вальтер Гропиус, Марсель Брёйер, Василий Кандинский, Пауль Клее, Лионель Файнингер, Гунта Штёльцль, Оскар Шлеммер).

В основе программы преподавания, разработанной Гропиусом, лежала идея «формообразования как единства материальной и духовной, технической, эстетической и художественной деятельности, как неотъемлемой части жизни, необходимой в каждом цивилизованном обществе».

В Баухаусе была сделана попытка соединить искусство, технику, науку. Девизом Баухауса стала фраза: «Искусству учить нельзя, но ремеслу — можно».

Программа школы предусматривала:

1. Вводный курс длительностью шесть месяцев;
2. Три года учебы на одном из семи отделений:
 - каменная скульптура;
 - работа по дереву;
 - работа по металлу;
 - керамика;

- живопись на стекле;
- настенная живопись;
- рисунок на ткани.

1. Курс различной длительности развития таланта для особо одаренных студентов.

Вводный курс давал студентам основы знаний о материалах и приемах работы с ними, о форме и цвете. Вначале этот курс вел швейцарский художник И. Иттен, которого с 1923 года заменил Л. Мохой-Надь.

Обучение на каждом из отделений академического (3-х годичного) курса состояло из двух частей: технико-ремесленной и художественной подготовки. Оно осуществлялось под руководством двух человек — мастера-ремесленника и художника.

Техническая подготовка включала в себя практическую работу в мастерских, подкрепленную знаниями инструментария, станков и технологии обработки материалов, а также приобретение опыта по расчету стоимости изделия, бухгалтерскому учету, правовым аспектам выполнения заказов.

Ремесленная подготовка, несмотря на то, что все процессы выполнялись вручную одним человеком, должна была дать студенту целостное представление о промышленном производстве с его четким разделением труда.

Художественная подготовка должна была научить студентов языку пластических форм, основанному на объективных законах формо- и цветообразования.

В течение курса творческого экспериментирования студент изучал и применял на практике законы гармонии, ритма, пропорций, симметрии, масштаба, выразительности цвета и его восприятия.

Индивидуальные способности каждого должны были развиваться совершенно свободно с тем, чтобы студент формировался, прежде всего, как творческая личность.

На протяжении всех лет обучения неотъемлемой частью программы являлся курс практической гармонии. Этот курс должен был дать понятие о взаимодействии звука, цвета и формы, а также научить приводить в соответствие многообразные физические и психологические факторы.

Курс развития таланта, предназначенный для студентов всех специальностей, строился на выполнении реальных заказов извне. В течение первого этапа (пропедевтического курса) студенты должны были развить свою творческую индивидуальность, работая и как мастеровой, и как художник в непосредственном общении с натурой и материалами.

На втором этапе (основном в программе обучения) студенты самостоятельно создавали образцы для промышленного производства. У них вырабатывалось чувство ответственности за результат коллективного труда в будущем, когда они будут уже практически трудиться на производстве.

Рис. 2 Кабинет Вальтера Гропиуса, Дессау, 1925–1926 годы

Педагогический талант В. Гропиуса проявился не только в разработке программы (Рис. 2), но и в том, что он привлек к преподаванию ряд крупнейших европейских художников и архитекторов того времени.

2. Преподавательский состав

Иоганнес Иттен (1888—1967), выдающийся педагог, теоретик дизайна, художник, родился в Швейцарии. Педагогическая деятельность в собственной художественной школе в Вене (1916—1919). В Баухаусе с 1919 по 1923 год, автор пропедевтического (вводного) курса.

Ласло Мохой (Моголи)-Надь (1895—1946), венгерский художник, дизайнер, фотограф, типограф, сценограф. Сотрудничал в Берлине с Л. Лисицким и другими конструктивистами. В Баухаусе преподавал в 1923—1928 годах.

Оскар Шлеммер (1888—1943), немецкий живописец, гравер, сценограф (Рис. 4, 5). В числе прочих дисциплин читал курс лекций о человеке (1922— 1929), целью которого было познакомить студентов «с человеком в совокупности его бытия... Соотношения между человеком и внешним миром являются посвящением в проблемы жилища и его планирования».

Рис. 4 Актеры «Триадического балета» Оскара Шлеммера в Метрополь-театре. Берлин, 1926 год

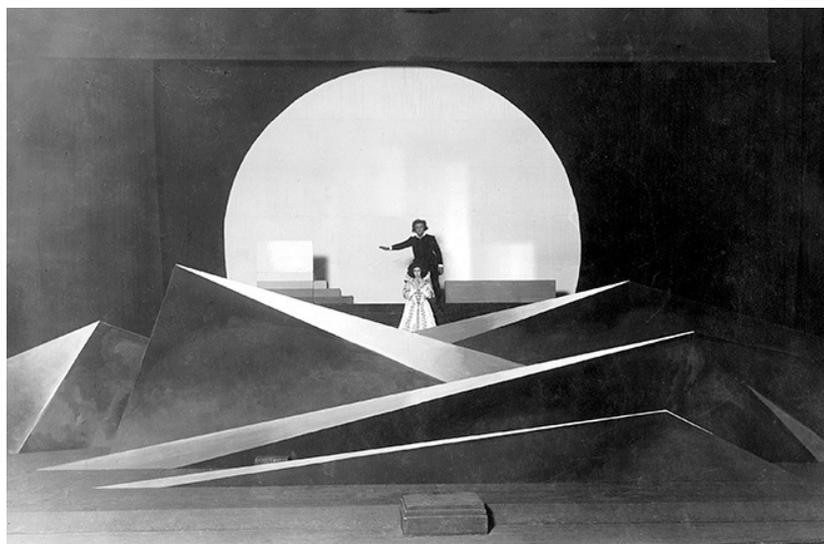

Рис. 5 Сцена из спектакля «Дон Жуан и Фауст» Кристиана Дитриха Граббе в Немецком национальном театре. Художник Оскар Шлеммер. Веймар, 1925 год

Пауль Клее (1879— 1940), швейцарский художник-авангардист, работал в стиле, близком примитивному («детскому») рисунку, преподавал в 1921—1933 годах (Рис.

6).

Рис. 6. Пауль Клее в своей студии в школе Баухаус, Веймар, 1924 год

Йозеф Альберс (1888—1976), известный немецкий и американский дизайнер, художник и педагог. В 1920—1922 годах обучается, а в 1923—1932 годах преподает в Баухаусе. Один из создателей стилистики Баухауса (мебель, изделия из стекла и металла, шрифты).

Марсель Бройер (1902—1981), закончил Баухаус и стал его мастером в 1925 году. Выдающийся архитектор, дизайнер, автор кресла «Василий» (Рис. 7, 8).

Рис. 7. Марсель Брёйер, кресло «Василий», 1925 год

Рис. 8. Марсель Брёйер. Кресло из березовой фанеры с бархатной обивкой, 1936 год

Василий Васильевич Кандинский (1866—1944), бессменный заместитель всех директоров школы, живописец, основоположник абстракционизма. В 1902—1914 годах жил и работал в Германии. В 1920 году в Москве организовал ИНХУК — институт художественной культуры — с целью «аналитического и синтетического исследования искусства». С 1922 по 1933 год был профессором Баухауса.

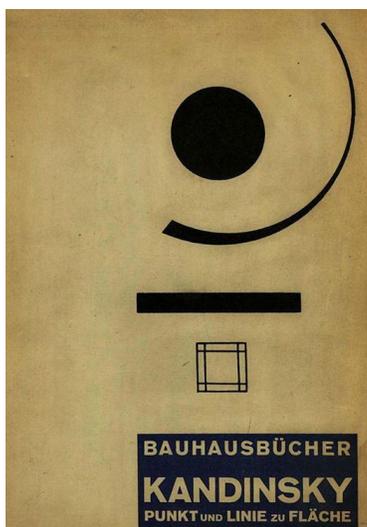

Рис. 9. Обложка издания «Точка и линия на плоскости» В. Кандинского, 1926

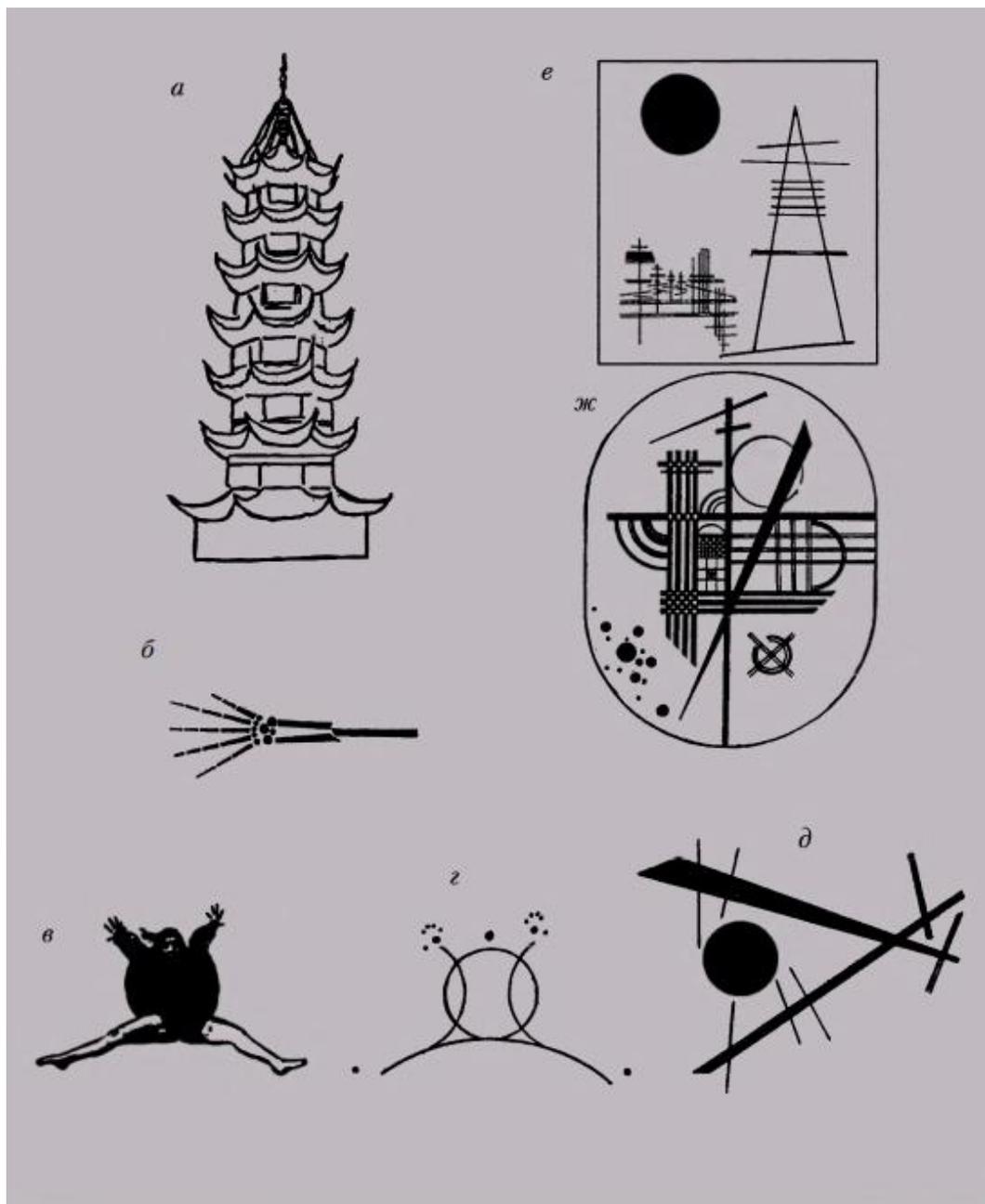

Рис. 10. Иллюстрации из книги В. Кандинского «Точка и линия на плоскости» (1926): пагода в Шанхае (а); схематическое воспроизведение конечности позвоночного (б); прыжок балерины (в, г); точка у края поверхности (д); тонкие линии удерживают положение тяжелой точки (е); горизонтально-вертикальная конструкция — набросок картины «Интимное послание», 1925 (ж)

Разрабатывал учение об «элементах формы». Он вел аналитический курс рисунка, который «...развивал восприятие, обучая точности наблюдения и воспроизведения — не внешнего облика вещей, а элементов, из которых они созданы, их законов напряжения...».

Кандинский во время работы в Баухаусе разработал сложную науку об абстрактном искусстве, изложенную им в труде «Точка и линия на плоскости» (Рис 9,10). В этой работе он подверг глубокому анализу два основных элемента формы — точку и линию — сначала в абстрактных терминах, а затем в их различных проявлениях в природе и в таких видах искусства как архитектура, танец, музыка и графика. В. Кандинский полагал, что созданный им «язык» позволит описать любые явления, сделать понятным внутренний эмоционально-духовный смысл художественного произведения и вызвать адекватное замыслу художника восприятие у наблюдателей (зрителей).

Учебные программы сочетали теорию с практической подготовкой в конкретных областях (обработка дерева и металла, ткачество и др.). Целью была подготовка учеников к созданию функциональных вещей, пригодных для массового промышленного производства и вместе с тем обладающих определенными эстетическими качествами.

В 1925 году под влиянием пришедшего к власти Блока реакционных буржуазных партий (сокращение бюджета школы на 50%, резкая критика и даже клевета) Баухаус из Веймара переезжает в город молодой авиационной и химической промышленности Дессау. Здесь В. Гропиус получил возможность спроектировать и построить новую резиденцию школы (Рис. 11). При открытии нового комплекса зданий (1926) В. Гропиус провозгласил лозунг: «Искусство и техника — новое единство».

Рис. 11. Здание Баухауса в Дессау. 1928 год

В Дессау произошло дальнейшее становление педагогической системы и развитие принципов индустриального формообразования. В эти годы экономическое положение Германии улучшилось. Промышленные предприятия заключают с Баухаусом большое количество контрактов.

Отделения керамики, скульптуры и живописи на стекле были упразднены. Вместо них были созданы два новых отделения: рекламы и полиграфии.

Улучшилась работа на театральном отделении, созданном еще в Веймаре, но не имевшем возможностей для развития из-за отсутствия сцены.

Профессорами школы были утверждены шесть бывших студентов: Иозеф Альберс, Герберт Байер, Марсель Брейер, Хиннерк Шепер, Жоост Шмидт и Гинта Штольц.

При школе было организовано кооперативное общество, предназначенное для продажи патентов на изделия, проектировавшиеся в Баухаусе, и именовавшееся «Vauhaus G. m. b. H».

Усилиями Мохой-Надя отделение работы по металлу перестало заниматься ювелирными изделиями и изделиями из драгоценных металлов, а полностью перешло на проектирование осветительной аппаратуры, предназначенной для массового производства.

Отделение мебели прекратило выпуск резной, декоративной мебели, заменив ее изготовлением образцов для серийного производства. Байер и его ученики создавали мебель с использованием хромированных трубок.

Практические заказы выполняло также отделение рекламы и полиграфии, в т.ч. создавало проспекты, рекламирующие продукцию Баухауса.

Муниципалитет Дессау заказал разработку проекта застройки жилого района. К 1927 году сложились благоприятные условия для создания отделения архитектуры, о чем все время мечтал В. Гропиус. Возглавить отделение был приглашен швейцарский архитектор Ганнес Майер. Однако, несмотря на успешное в целом развитие Баухауса, на пути школы встало серьезное препятствие — формализм. Проблему создания изделия стали рассматривать как чисто художественную.

3. Конец Баухауса

Ганнес Майер, первый из преподавателей Баухауса решительно выступивший против царившего в нем формализма, говорил по этому поводу: «Эстетические теории Баухауса полностью отрезали путь к созданию изделий, отвечающих требованиям жизни; все заполнил куб с его разноцветными гранями: белой, черной, зеленой, красной, голубой, желтой. Квадрат был красным, круг — голубым, треугольник — желтым. Люди сидели и спали не на обычной мебели, а на цветных геометрических фигурах. Жили в интерьерах, стены которых превратились в полихромную скульптуру... Повсюду излишества искусства захлестывали подлинную жизнь».

В такой обстановке В. Гропиус в 1928 году потребовал освободить его от поста директора школы. Директором Баухауса стал Г. Майер.

Короткий период директорства Ганнеса Майера (1889—1954), закончившийся в 1930 году, ознаменовался преобразованиями, объективно способствовавшими дальнейшему развитию Баухауса, хотя большинство «официальных» работ о школе

этот период недооценивают.

Организационная структура школы практически не изменилась (только срок обучения на отделении архитектуры был увеличен до 5 лет), но учебные программы и методы преподавания были принципиально пересмотрены.

Система подготовки была существенно приближена к требованиям практики. Свободные проекты на всех отделениях постепенно были вытеснены конкретными заказами фирм, причем для серийного производства отбирались наиболее перспективные (Рис. 12.).

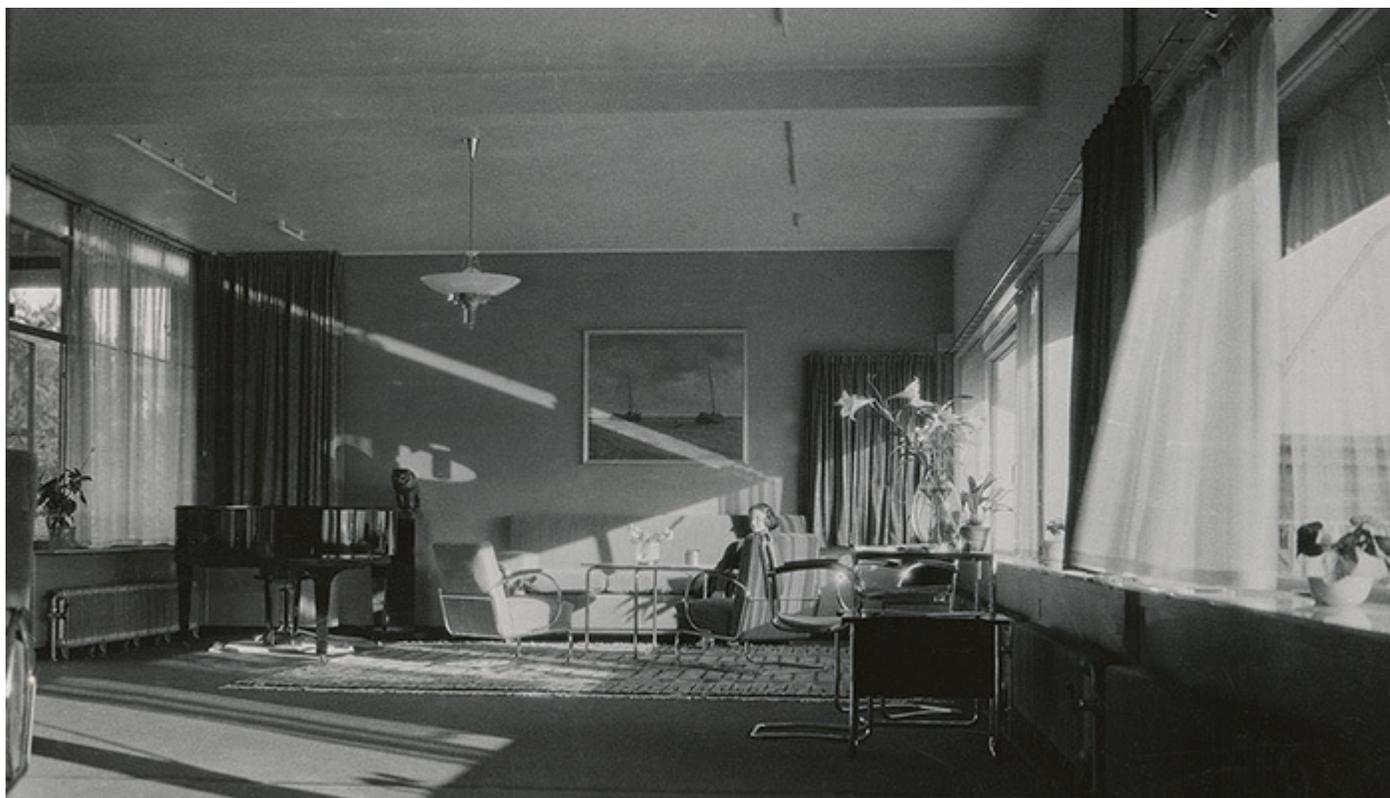

Рис. 12. Дом Сонневелда. 1930-е годы

Возрос авторитет Баухауса, улучшилось материальное положение училища и студентов.

«Крамольной» была концепция, что надо творить не для узкого круга эстетствующих посвященных, а создавать продукцию с учетом социального положения потребителей, в т.ч. для наиболее обездоленных членов общества. За все это Майер был изгнан из Баухауса социал-демократами через два года и три месяца.

В 1930 году на смену Г. Майеру в Баухаус по рекомендации В. Гропиуса пришел архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (1886—1969), при котором произошел полный отказ от социальной проблематики, а главной линией школы стало профессионально-художественное направление, приблизившееся вновь к академическому.

Однако и это не удовлетворило правые силы, получившие усиление после выборов 1931 года.

1 октября 1932 года было принято решение — закрыть Баухаус.

Пытаясь спасти школу, Людвиг Мис ван дер Роэ открывает в Берлине (в пустующем здании бывшей телефонной фабрики) частный институт. С приходом к власти фашистской диктатуры гонения на школу возобновились, и в июле 1933 года Совет педагогов решил Баухаус ликвидировать.

Баухаус оказал неоценимое влияние на становление дизайна зданий, мебели, предметов домашнего обихода, инструментов, оформление книг и многого другого как в Германии, так и далеко за ее пределами. После закрытия школы нацистами ведущие преподаватели и слушатели эмигрировали в самые различные страны, неся с собой идеи Баухауса. Многие из них продолжили свою творческую и педагогическую деятельность в США.