

УДК 72.03(-87):727.3

А.Т. ГАЗИЗОВА

кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна
Самарский государственный архитектурно-строительный университет

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ И США

ANALYSIS OF ARCHITECTURE AND ART SCHOOL'S DEVELOPMENT IN EUROPE AND USA

Проводится анализ зарождения, развития и современного состояния высших учебных заведений архитектурно-художественного образования в странах Европы и Америки. Рассматривается взаимосвязь методических аспектов преподавания и функционально-планировочной структуры в архитектурных и художественных школах.

Ключевые слова: архитектурное и художественное образование, функционально-планировочная структура здания.

Архитектурно-художественное образование включает в себя обучение архитекторов, дизайнеров, художников, графиков, скульпторов и специалистов декоративно-прикладного творчества в высших учебных заведениях и т.д.

До XVII в. архитектурно-художественное образование осуществлялось в цеховых объединениях ремесленников, архитектурно-строительных мастерских, и художники получали знания по принципу «мастер-ученик». В Италии в XVI в. существовали свободные объединения художников, изучавших искусство античности, приемы великих мастеров Возрождения¹.

В 1648 г. в Париже основывается Школа изящных искусств «Ecole des Beaux-Arts» как академическая школа при Королевской академии живописи и скульптуры. По образцу парижской Школы в XVII-XVIII вв. создаются академии художеств при дворах многих европейских государств (в Вене - в 1692, в Берлине - в 1694, в Лондоне - в 1768)². В 1671 г. во Франции была создана Королевская академия архитектуры. В её задачи входило обобщение накопленного опыта и выработка «идеальных вечных законов красоты», основой которых считались пропорции. Академия признала неприемлемость для Франции последовательного применения принципов барокко,

The article considers the analysis of foundation, development and a modern condition of architectural and art schools in the European countries and the USA. The interrelation of methodical aspects and functional planning structure in architectural and art schools is carried out.

Key words: architectural and art education, functional and planning building structure.

проводила в жизнь строгую государственную регламентацию художественной жизни страны³. В 1695 г. Школа изящных искусств была объединена с Королевской академией архитектуры под общим названием Академия изящных искусств. В состав Школы входило три секции: 1) живопись и мелкая пластика, 2) скульптура и гравюра, 3) архитектура.

В 1816 г. Академия изящных искусств занимает здание бывшего женского монастыря с часовней (впоследствии музей) в центре Парижа, на берегу реки Сены. В 1833 г. архитектор Ж. Дюбан реконструирует ансамбль Академии изящных искусств, где пристраивает Дворец образования (Palais des etudes) – музей, выставочные галереи, библиотеку, мастерские живописи и рисунка; строит здание (Batiment des Loges), в котором размещаются лекционные аудитории. Также архитектор создает выходы на набережную и входные внутренние дворы (Cour Bonaparte). В 1883 г. государство приобретает здания экспозиции (Batiment des expositions) и гостиницы (hôtel de Chimay) и связанные с ними надворные постройки⁴. Современное состояние академии представлено на рис. 1.

1 Кочемасова Т. Академия и художественное образование // ДИ. 2004. №5-6. С.1.

2 Там же. С.1.

3 Искусство стран и народов мира: архитектура, живопись, скульптура, графика. Декоративное искусство. Краткая художественная энциклопедия. Т. 5. Финикия-Япония. М.: Советская энциклопедия, 1981. 720 с.

4 Официальный сайт Высшей национальной школы изящных искусств в Париже. URL: <http://www.ensba.fr>.

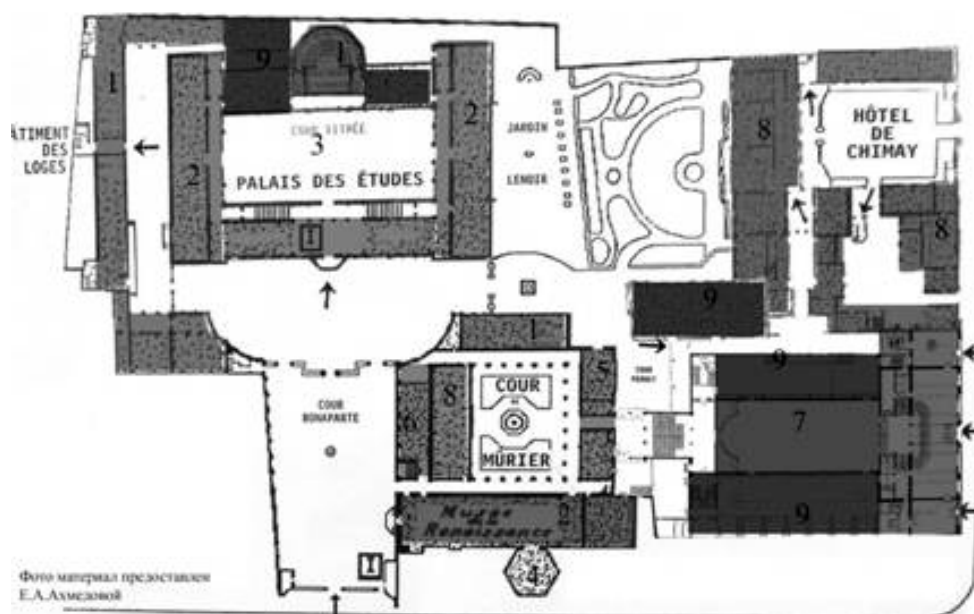

Рис. 1. Высшая национальная школа изящных искусств. План 1-го этажа: 1 – лекционные аудитории; 2 – выставочные галереи; 3 – атриум, выставочный зал; 4 – часовня; 5 – лазарет; 6 – отдел информации; 7 – зал экспозиции, книжный магазин; 8 – административные помещения; 9 – учебные мастерские

Промышленная революция конца XVIII - начала XIX в. привела к замене мануфактурного и ремесленного производства крупной машинной промышленностью, к массовому производству наукоемкой техники, разнообразных, дешевых, высококачественных товаров. Первые образцы промышленных изделий были далеко не совершенными и, как правило, уступали качеством продукции мануфактурного и ремесленного производства, обладающих опытом и традициями, накопленными веками, секретами, передаваемыми из поколения в поколение⁵. Дешёвая продукция удовлетворяла потребностям лишенных образования масс, но к всеобщему разочарованию представляла собой безвкусицу, нагромождение и путаницу стилей.

Одними из первых в борьбу за связь искусства и техники начали в Англии. В это время 1849 г. в Лондоне стал выходить первый специальный журнал по эстетическим проблемам предметного мира и его проектированию – «Journal of Design and Manufactures»⁶, образовывались различные комитеты (Эверта в 1836 г), общества (Общество поощрения искусств, мануфактуры и коммерции), открываются музеи (в Саут-Кенсингтоне в 1852 г.)⁷.

⁵ Михайлов С.М. История дизайна: в 2 т.: учеб. пособие для вузов. М.: Союз Дизайнеров России, 2002. Т.1. С. 62.

⁶ Там же. С. 66.

⁷ Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства Нового времени. М.: Искусство, 1971. С. 21.

В защиту возрождения искусства и ремесел выступают английский искусствовед Джон Рёскин, продолжает Уильям Моррис, которые в 1861-1862 гг. совместно с П. Маршаллом и Ч. Фолкнером организуют художественно-промышленное объединение «Моррис и К°». Одним из важнейших результатов деятельности Морриса было учреждение ремесленных обществ и школ по всей Англии: в 1888 г. – «Общество выставок искусств и ремесел», в 1882 г. (Артур Макмердо) – «Гильдия века» – книгопечатание, «Ассоциация искусств и кустарных промыслов», «Королевская школа художественного шитья», «Школа художественной резьбы по дереву», «Движение искусств и ремесел».

К концу XIX в. во многих европейских странах возникали школы прикладного искусства и архитектуры, мастерские, общества, в которых действовала программа эстетического воспитания, внедрения художественных ремесел в промышленную продукцию. Появляются центральные союзы, музеи, библиотеки, организуются регулярные выставки, конкурсы, которые помогали не только повысить квалификацию способных молодых ремесленников, но и оказывали большое влияние на публику, выпускаются журналы, которые печатаются до настоящего времени («Domus», «Architecture et industrie», «Art et decoration» (1897), «Vogue»)⁸.

⁸ Там же. С. 81.

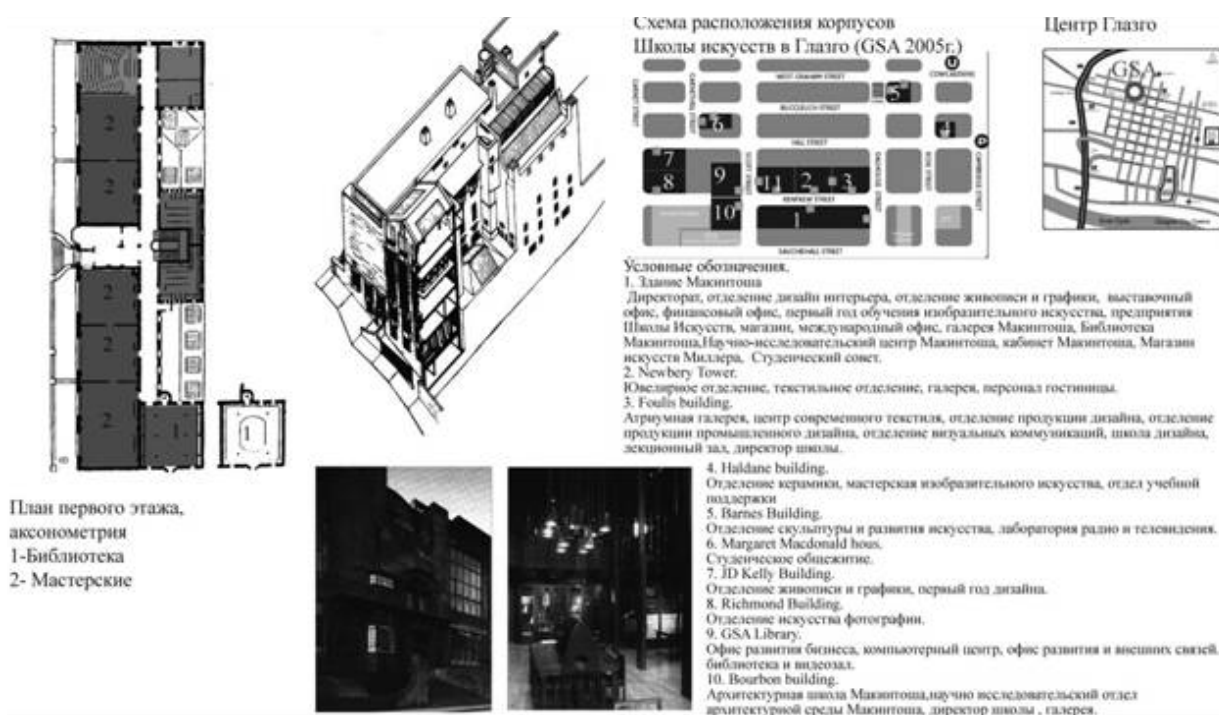

Рис. 2. Школа искусств в Глазго

В Бельгии в Брюсселе Анри Ван де Вельде реорганизовал Высший институт декоративного искусства в национальную школу архитектуры. В 1867 г. в Вене было создано Училище художественных ремесел, учрежденное Рудольфом фон Айтельбергером, которое со временем стало одним из ведущих в Европе. По примеру столицы новые учебные заведения были созданы в Инсбруке, Зальцбурге и других австрийских городах, а также в Праге и Кракове. В Германии в Гамбурге в 1877 г. был основан Музей искусств и ремесел и при нем – школа художественных ремесел. Преподавание в специальных учебных заведениях шло в двух направлениях: промышленный дизайн и художественные ремесла⁹. Это повлияло на функционально-пространственную структуру учебных учреждений. Развитие прикладных специальностей привело к возникновению учебных мастерских и музеев искусств и ремесел.

Одним из учебных заведений, отражающим новое направление в развитии функционально-планировочной структуры учебных зданий, является Школа искусств в Глазго, спроектированная архитектором Чарльзом Ренни Макинтошем в 1896 г. (рис. 2).

Резко очерченный объем здания врезан в крутой склон; его асимметрия – ответ на динамику рельефа. Оконные проемы, размещенные в соответствии с

целесообразностью, определяют композицию фасадов. Здание школы построено из местного серого гранита и грубо оштукатуренного кирпича. Стекло и железо представлены в огромных окнах студий, протянувшихся по всей длине главного фасада. Это была школа, хорошо оснащенная самыми совершенными для того времени системами регулирования микроклимата: еще в процессе строительства здание было оснащено системами воздушного отопления и вентиляции. Основной объем школы спроектирован как оболочка свободных очертаний, внутри которой на четырех этажах располагались учебные мастерские и кабинеты. Этот объем дополняют вспомогательные элементы – библиотека, музей, размещенные близ торцов здания, в его центре и вдоль заднего фасада. Решетчатые окна трех вертикальных эркеров, размещенных на западном фасаде, освещают интерьер и подчеркивают богатство объема библиотеки и примыкающего верхнего этажа. Архитектурно-планировочная структура этой школы стала примером взаимосвязи архитектуры с учебным процессом¹⁰. В настоящее время эта школа функционирует и развивается, она располагается в 11 корпусах в центре Глазго в разных кварталах, которые находятся в небольшом удалении друг от друга (рис. 2).

⁹ Там же. С.82.

¹⁰ Frampton, Kenneth Modern architecture a critical history. London: Thames and Hudson, 1996. S. 115.

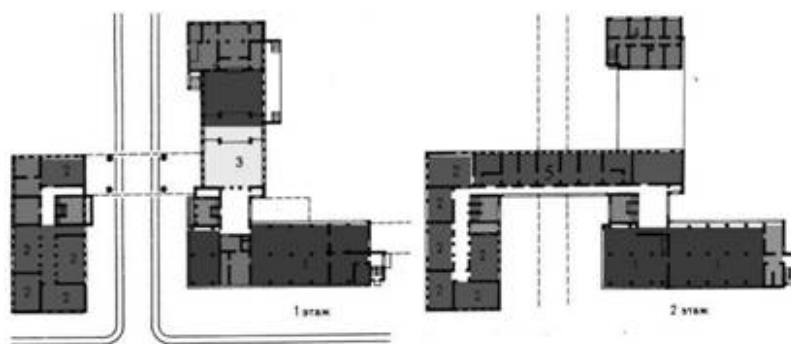

Рис. 3. Баухауз в Дессау (Германия):
1 – мастерские; 2 – классные комнаты;
3 – актовый зал, столовая;
4 – администрация; 5 – интернат

В 1907 г. Герман Матезиус, Анри Ван де Вельде, Петер Беренс, либеральный политик Фридрих Науман и руководитель дрезденских мастерских Карл Шмидт организовали немецкий Веркбунд¹¹. Создание Веркбунда стало в Германии своеобразным водоразделом в художественном формообразовании – границей, после которой произошел переход от стиля «модерн» к современному промышленному дизайну¹². Веркбунд подготовил в Германии почву для Баухауза.

В 1915 г. немецкий архитектор Вальтер Гропиус возглавил веймарскую Академию художеств. Именно в результате слияния Экспериментальных художественно-промышленных мастерских и Академии художеств и возник «Баухауз» – высшая школа строительства и дизайна. В первую очередь Гропиусом владело стремление реформировать художественное обучение, т.е. уничтожить разрыв между чистым искусством и художественным ремеслом и воспитать новое поколение мастеров, сочетающих в себе знания как архитекторов, так и дизайнеров.

В связи с этим была создана особая программа обучения, которая делится на три этапа: 1) вводный курс (обучение формообразованию), 2) обучение ремеслу, 3) теоретическое и практическое строительство. В основе структуры школы лежала средневековая традиция ремесленных цехов с иерархией ученик-подмастерье-мастер. Первоначально Баухауз насчитывал 7 мастерских: керамики, ткачества, дерево- и металлообработки, витражей, стенной росписи и скульптуры. Обучали ремеслу одновременно два преподавателя: мастер-ремесленник и художник¹³.

В конце 1924 – начале 1925 г. под давлением конфликтов и проблем политического свойства Баухауз переезжает из Веймара в Дессау. Главным объединительным принципом Баухауза было создание худо-

жественно организованной пространственной среды, высшим выражением которого явится здание. Поэтому новоселье в Дессау было отмечено началом строительства учебных и жилых корпусов. Здание состояло из трех корпусов, расположенных перпендикулярно друг к другу в виде системы связанных объемов различной высоты. Корпуса администрации, общежития и мастерских соединялись коридорами и переходами и образовывали единое внутреннее пространство. Следуя функциональным требованиям максимальной освещенности, корпус мастерских представлял собой четырехэтажное здание с тремя стеклянными фасадами, внутри которой была скрыта железобетонная конструкция. Уникальным в здании Баухауза было то, что в его структуру входили производственные мастерские, аудитории, столовая, административные помещения, зал для собраний (зал для собраний, столовая и сцена могут объединяться в единое помещение, в которое можно пройти из главного вестибюля школы), выставочные помещения, личная мастерская Гропиуса, школа повышения квалификации, студенческое общежитие. Новым функциональным принципом было объединение жилых и учебных помещений, расположение в едином комплексе домов сотрудников¹⁴ (рис. 3).

В строительстве и обустройстве зданий Баухауза принимали участие все – от преподавателей до студентов. Проектирование всего комплекса зданий, планировка интерьеров, изготовление оборудования, осветительной арматуры, мебели, роспись стен были осуществлены силами самого Баухауза.

В 1933 г., с приходом Гитлера к власти и в результате нападок нацистского правительства на учебное заведение, Баухауз был закрыт, а многие архитекторы вынуждены эмигрировать в другие страны.

Принципы и методы Баухауза и Веркбунда дали толчок не только множеству новых направлений и стилей, но и определили новый вектор в развитии функ-

¹¹ Ibid. S.164.

¹² Михайлов С. М. История дизайна: в 2 т.: учеб. пособие для вузов. М.: Союз Дизайнеров России, 2002. Т.1. С.171.

¹³ Гропиус В. Границы архитектуры: Сборник / Пер. А.С.Пинскер. М.: Искусство, 1971. С. 233-244.

¹⁴ Гидион З. Пространство, время, архитектура / Сокр. пер. с нем. М.В.Леонене, И.Л.Черня. М.: Стройиздат, 1975. С. 351.

ционально-планировочной структуры учебных учреждений архитектурно-художественного образования.

В 1938 г. германскому архитектору Мис Ван дер Роэ было передано руководство архитектурным отделением технологического института в Чикаго. В последующие десятилетия в Иллинойском технологическом институте был создан один из влиятельных центров подготовки американских архитекторов, преподавание в котором целиком определялось твердыми целеустремленными педагогическими принципами Мис ван дер Роэ.

Одновременно руководителю школы было поручено проектирование нового комплекса сооружений института: большого числа различных учебных и лабораторных зданий на обширном прямоугольном хаотически застроенном участке в Чикаго. Мис ван дер Роэ ставит перед собой трудную задачу – создать архитектуру зданий, морально и функционально не устаревающую в будущем, он вводит принцип универсальности. Этому принципу отвечает прямоугольная сетка генерального плана размером 7,2 x 7,2 м, регламентирующая габариты как самих зданий, так и свободного пространства между ними, а также единый вертикальный модуль, равный 3,6 м. Принципу универсальности отвечает также конструктивная и планировочная основа здания – металлический каркас, четко выявленный на всех фасадах и интерьерах, в сочетании с заполнением кирпичом или стеклом¹⁵.

В здании архитектурного факультета (1956 г.) ещё более радикален планировочный прием. Очень сложная функциональная программа, включающая в себя разнохарактерные учебные помещения двух факультетов, сведена, в конечном счете, к огромному единому объему, поставленному на цокольный этаж. Здание перекрыто металлическими фермами, вынесенными наружу и поддерживающими потолочные перекрытия. Это позволило создать большой зал размером 36x66 м и высотой 5,4 м, свободный от промежуточных опор. Он вмещает в себя уже целый архитектурный факультет численностью 300 человек. Единое пространство зала может трансформироваться с помощью передвижных перегородок, не достигающих до потолка. Сплошное остекление стен (нижняя часть выполнена из непрозрачного стекла), простые гладкие поверхности пола и потолка усиливают ощущение единого пространства. Впечатление единства интерьера усиливается решением пола, не расчлененного рисунком, общего для всего помещения потол-

ка, из акустических плит со встроенными светильниками и сплошным витражом. Его нижняя часть имеет стекло песочного цвета, верхняя – прозрачное стекло с постоянно подвешенными пластинчатыми шторами, обеспечивающими рассеивание света¹⁶.

В здании архитектурного факультета (Кроун-холл) Мис ван дер Роэ воплотил свои принципы архитектурного образования: пренебрежение традицией дифференцированного, по-аудиторного обучения студентов, игнорирование акустических требований, ощущение неразрывности учебного процесса, чувство единства, простора и коллективизма (подобие просторных проектных бюро).

В 50-60-х гг. XX в. большое влияние приобрел американский дизайн, который ориентировался в основном на коммерческий успех. В эпоху экономического бума развивается новая профессия «дизайнер»¹⁷.

Школа дизайна в Детройте (США), которая официально стала колледжем в 1962 г., является одной из лидеров в мировом дизайнерском образовании. Предпосылки возникновения этого учебного заведения относят нас к 1906 г., когда автомобили совершили первый пробный пробег по улицам Детройта. С этого момента основывается Общество искусств и ремесел, которые открывают курсы по обучению основам дизайна, рисования, обработке дерева и галерею для демонстрации-продажи работ лучших художников и студентов. Колледж дизайна в Детройте (College for Creative Studies - CCS) делает упор на подготовку промышленных дизайнеров, обучает прикладным дизайнерским навыкам: рисунку, формообразованию и фотореалистическому рендерингу, акцентирует внимание на знаниях и навыках, наиболее востребованных в промышленности. Анимация и цифровые медиа - коммуникационный дизайн, ремесла, изящное искусство, иллюстрация, промышленный дизайн, интерьер и фотография – обычная специализация дизайн-школы. Тесное общение с менеджерами, инженерами и маркетологами автомобильных предприятий, которые инструктируют студентов, определяя им конкретные задачи, часть учебного процесса. Многие из проектов спонсируются промышленными компаниями, что позволяет привлекать студентов со всего мира¹⁸.

Структура колледжа состоит из 6 зданий, расположенных в одном квартале: Kresge-Ford Building

¹⁶ Там же. С.86.

¹⁷ Михайлов С.М. История дизайна: в 2 т.: учеб. пособие для вузов. М.: Союз Дизайнеров России, 2002. Т.1. С.110.

¹⁸ Казарин А. Образование по-американски // АСД: архитектура, строительство, дизайн. 2004. №2. С. 78-79.

¹⁵ Савицкий Ю.Ю. Архитектура капиталистических стран. М.: Стройиздат, 1973. С.85.

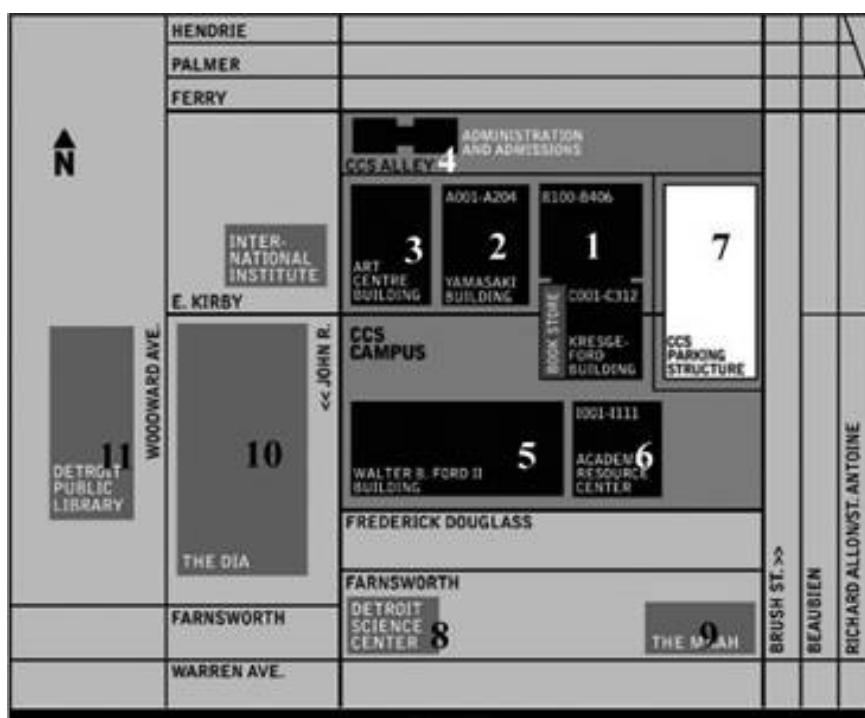

Рис. 4. Колледж дизайна в Детройте (США). Генплан: 1 - здание «Kresge-Ford» (1975) - учебные аудитории, студии для живописи, рисунка, скульптуры, дизайна, фотографии, мастерские деревообработки, металлообработки, литейный завод; 2 - здание «Yamasaki Building» - учебные аудитории, студии, мастерские керамики, ткачества, стекла, металла и ювелирная мастерская; 3 - здание «Art-Centre» (1988), общежитием, бытовое обслуживание; 4 - административное здание (историческое здание); 5 - здание «Walter B. Ford II» - отделы: рекламный дизайн, мультипликация и цифровые СМИ, графический дизайн, транспортный дизайн, дизайн интерьера, услуги информационных технологий, компьютерные лаборатории, полиграфический центр, самообслуживающий аудиовизуальный центр.; 6 - «Academic Resource Center» (1997) - библиотека, выставочная галерея, студенческая галерея, информационно-технический центр; 7 - автостоянка; 8 - Детройтский научный центр; 9 - Музей африканской американской истории (Museum of African American History); 10 - Институт искусств (The Detroit Institute of Arts); 11 - Детройтская публичная библиотека

(1975), Art Centre Building-общежитие для студентов (1988), Academic Resource Center-галереи, библиотеки, компьютерные лаборатории (1997), новые здания Walter B. Ford II Building и Yamasaki Building – учебные мастерские и лаборатории, административное здание (историческое здание)¹⁹ (рис. 4).

Выставочная галерея колледжа CCS устраивает 10-12 выставок в год, которая показывает выставки национальных и региональных художников (включая учащихся и выпускников). Кроме того, существует выставочная студенческая галерея²⁰.

Колледж располагает всеми учебно-производственными мастерскими, кабинетами и лабораториями, выставочными залами, музеем, магазинами художественных товаров, материально-технической базой – всем тем, что необходимо для учебного процесса.

¹⁹ Официальный сайт колледжа дизайна в Детройте: URL: <http://www.ccscad.edu>

²⁰ Официальный сайт колледжа дизайна в Детройте: URL: <http://www.ccscad.edu>

Рассматривая учебные заведения архитектурно-художественного образования в Европе и Америке, можно сделать следующие выводы: большинство выдающихся школ архитектуры и дизайна имеют индивидуально спроектированные комплексы учебных заведений, в которых функционально-планировочная структура соответствует учебному процессу, данной системе образования, методической концепции; в этих школах предусматриваются музейно-выставочные комплексы, оборудованные мастерские; система образования строится в тесной связи обучения с практикой, с хорошим знанием правовых аспектов; учебное заведение может информировать о себе, устраивать выставки, продавать свои изделия, студенты имеют больше возможностей в доступе к информации; универсальность структуры зданий рассчитана на будущее развитие и изменения.

© Газизова А.Т., 2011