

Образовательный проект «...Есть такой авангард», идеологом и куратором которого является руководитель творческого пространства «ArchiМы» Ольга Успенская (Красноярск), вошел в список лауреатов Международного архитектурного фестиваля «Зодчество-2018» и был награжден дипломом Союза архитекторов России. Главным партнером проекта выступил Эдуард Кубенский – главный редактор издательства TATLIN (Екатеринбург). В статье речь идет о содержании и мероприятиях проекта. Ключевые слова: «ArchiМы»; образовательный проект; Эдуард Кубенский; авангард; творческая практика; архитектура; искусство XX века. /

The educational project “...There Is Such Avant-Garde”, the ideologist and the curator of which is Olga Uspenskaya, head of the creative space “ArchiMY” (Krasnoyarsk), became one of the laureates of the International Architectural Festival “Zodchestvo 2018” and was awarded the Union of Architects of Russia Diploma. The main partner of the project is Eduard Kubensky, editor-in-chief of TATLIN Publishers (Yekaterinburg). The article presents the content and the events of the project.

Keywords: “ArchiMY”; educational project; Eduard Kubensky; avant-garde; creative policy; architecture; art of the XX century.

«...Есть такой авангард» /

текст
Ольга Успенская /
text
Olga Uspenskaya

Идея переосмыслить культуру русского авангарда возникла в 2016 году при проведении городского интерактива «Я – художник. Русский авангард», который был организован преподавателями творческого пространства «ArchiМы», главным редактором издательства TATLIN Эдуардом Кубенским и студентами Института архитектуры и дизайна СФУ в рамках деловой программы «Зодчество Восточной Сибири» в Красноярске.

Увидев, с каким энтузиазмом и интересом горожане откликнулись на предложение расцветить раскраски из серии художников-авангардистов, выпущенных издательством TATLIN, и тот неподдельный интерес, с которым участники слушали лекцию Э. Кубенского, было принято решение запустить проект, где преподаватели, студенты-волонтеры архитектурных ВУЗов, руководители детских архитектурных школ и студий будут знакомить горожан с культурой первых десятилетий XX столетия. Участвовать в проекте вызвались Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

Примечательно то, что начало работы проекта – 2017 год – совпало со столетием Октябрьской революции.

«...Есть такой авангард» – образовательный волонтерский проект. Все мероприятия, которые проводятся в его рамках – это попытка рассмотреть временной отрезок первой трети двадцатого века не как время изменений в политической структуре страны, а как революцию в культуре, социуме, мировоззрении и миропонимании, которые пришли к нам благодаря искусству авангарда. Мероприятия проекта – лекториум «Русский авангард», флешмоб «Я – художник. Русский авангард», выставка плакатов издательства TATLIN, лекции по архитектуре советского конструктивизма – знакомят участников с эпохой новаторского искусства и архитектуры.

И участники, и организаторы проекта пытаются более осознанно изучить и проникнуть во время, будоражившее умы и вдохновлявшее творческих людей той эпохи на создание нового искусства.

Для участников и нас, организаторов, целью проекта являлась попытка понять, что же такое искусство начала XX века. Почему художники, архитекторы, композиторы, поэты, театральные деятели того времени считали, что прежнее искусство «уже не то»? Мы пытались донести до всех посещавших наши мероприятия стремление деятелей искусств той эпохи разработать новый язык для описания невидимого нам мира, мира не физического, а метафизического, мира чувств и вдохновения. Это и явилось идеей авангарда. Как говорила искусствовед и культуролог Ирина Языкова, суть авангарда – в «выходе за пределы известного в неизвестное и даже непознаваемое». Неслучайно созданный новый язык поэт Велимир Хлебников назвал «заумь».

В рамках проекта на площадке нашей студии прошли лекции замечательного искусствоведа, кандидата искусствоведения Елены Худоноговой. На этих встречах слушатели полностью погружались и познавали ту эпоху художественной культуры, которая и спустя годы содержит много загадок в творческих исканиях и в биографиях художников-авангардистов.

Большая работа была проведена студентами в нескольких ВУЗах страны. Под руководством преподавателей они проводили исследовательскую и просветительскую работу, тем самым пополняя и свои знания, щедро делясь ими со всеми, кто посещал наши мероприятия.

“...There Is Such Avant-Garde”

Исследовательская работа студентов-архитекторов «Творчество мастеров советского авангарда в архитектуре» была посвящена изучению этапов становления новаторских течений, которые сложились в 20-е годы прошлого столетия, зарождению нового типа архитектора – ученого, проектировщика, художника. Было важно увидеть профессию архитектора как часть художественной культуры того времени, понять архитектуру новой эпохи не только как научно-конструктивно-технический фактор, но и как синтез зарождения нового стиля, в котором форма, функция, конструкция и художественный замысел сливаются в единый творческий процесс. Главной задачей для студентов было осмыслить формирование нового художественного образа в архитектуре. Результаты исследований представлялись на мероприятиях образовательной программы, где слушателем мог стать любой желающий, стремящийся узнать больше о новаторских идеях в искусстве и архитектуре первой трети XX столетия.

Началом исследовательской работы студентов стал цикл лекций о зарождении нового стиля в архитектуре, которые с большой профессиональной отдачей и множеством интересных фактов из биографий архитекторов читал доцент СФУ Сергей Ямалетдинов. Он говорил о принципах и приемах современной архитектуры, которые зарождались в начале XX века. Немалая роль в них принадлежала авангардным экспериментам 1920–1930-х гг., в которые были вовлечены художники и архитекторы России. Сегодня на персональных выставках западных архитекторов можно видеть отсылки к работам отечественных мастеров периода советского авангарда, что еще раз подтверждает большой вклад этого периода в развитие современной архитектуры.

К сожалению, молодое поколение студентов-архитекторов не всегда может назвать имена архитекторов и художников авангарда. В лучшем случае на память приходит имя Малевича и его известное произведение «Черный квадрат». Проект «Есть такой авангард» призван еще раз напомнить молодому поколению о достижениях в изобразительном искусстве и архитектуре России начала XX века и их вкладе в развитие мировой культуры.

В результате реализации проекта участники «погрузились» в тему, прослушав лекции о русском искусстве и архитектуре, самостоятельно изучая творческие биографии художников и архитекторов авангарда. Исполнение собственных творческих работ в стиле мастеров авангарда помогало глубже узнать авторский почерк того или иного мастера. Красноярские студенты могли также увидеть произведения архитектуры авангарда «вживую»: теме авангарда были посвящены выездные архитектурно-ознакомительная и исследовательская практики в Санкт-Петербурге. Знакомство с реальными постройками на улицах города, а также с экспозицией Русского музея, посвященной искусству XX века, еще раз напомнило – есть такой авангард!

Огромный интерес вызвал флешмоб «Я – художник. Русский авангард», который прошел одновременно в шести городах России, где каждый из собравшихся в архитектурных школах и студиях мог почувствовать себя причастным к созданию полотен великих художников-авангардистов, создавая собственные работы по мотивам мастеров того времени.

Вот какой отзыв мы получили от коллеги из Новосибирска. Ольга Морозова, кандидат архитектуры Новосибирской государственной академии архитектуры, дизайна и искусств написала следующее: «Мероприятие акции «Я – художник. Русский авангард» в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) состоялось 25 мая 2018 года. В рамках отчетной выставки работ учащихся Научно-образовательного центра дополнительного образования детей и молодежи НГУАДИ была развернута интерактивная творческая площадка, на которой участники выставки, а также ее гости смогли приобщиться к искусству русского авангарда и раскрасить крупномасштабные композиции прославленных мастеров. Работа проходила под руководством преподавателя НОЦ НГУАДИ Сергея Владимировича Лаера – большого знатока и поклонника искусства и архитектуры русского авангарда. В распоряжении ребят были валики, кисти и акриловая краска основных цветов.

В данном случае удачно совпало все – тема, материалы, масштаб изображений и формат самого мероприятия.

Каждый участник смог испытать на себе удивительное чувство, когда, находясь в выставочном пространстве, вдруг становишься не зрителем, а автором произведений. Причем одновременно у тебя есть и великолепный ориентир – работы художников-авангардистов, и большая степень свободы для творческого самовыражения. Учащиеся НОЦ НГУАДИ охотно откликнулись на призыв организаторов и создали три больших полотна. В этих работах эстетика авангарда удивительным образом соединилась с современными приемами граффити и стрит-арта. Так же, как и 100 лет назад в ярких графических композициях снова проявился бунтарский дух, но в новой стилистике, актуальной для современных подростков.

Большой командой мы попытались постичь «заумь», дух новаторского искусства, заставлявший творческую интеллигенцию начала XX века переосмыслить прошлые достижения и донести до широких масс дух свободы, который подарило им время великих перемен, время авангарда.