

С.А. Прохоров

**История становления архитектурных школ:
художественная составляющая
в архитектурном образовании**

S.A. Prokhorov

**History of the Origin of Architectural Schools:
Art Component in Architectural Education**

Описана история становления архитектурных школ в Европе и России. Кратко изложена их художественная составляющая в различный временной период и представлены знаменитые работы архитекторов – художников различных эпох. Отмечена необходимость развития методик преподавания художественных дисциплин по рисунку, живописи, скульптуре в контексте архитектурно-дизайнерской подготовки в высшей школе.

Ключевые слова: архитектурное образование, искусство, живопись, рисунок, архитектура и дизайн, художественное образование, история архитектуры, инновационная деятельность, новые образовательные программы.

The study examines the history of the architectural schools in Europe and Russia. The author describes its artistic component in different time periods and presents the famous works of architects-artists of different epochs. The article noted the need to develop methods of teaching artistic disciplines, such as drawing, painting, sculpture, in the context of architecture and design training in higher school.

Key words: architectural education, art, painting, drawing, architecture and design, art education, history of architecture, innovative activity, new educational programs.

Реформирование российского образования предъявляет ряд новых требований к его содержанию. В контексте идей гуманизации возрастают роль и значение исторического знания, которое представляет собой социокультурную нить, связывающую современное образование с многовековым историческим опытом. Постигание истории является одним из приоритетных направлений во всех областях научного знания, в том числе и в архитектурном образовании. Такой подход помогает понять процессы, происходящие в различных архитектурных школах, в современной педагогической деятельности группы архитекторов или крупного мастера, связанных с каким-либо учебным заведением, развивающим его творческие традиции и новаторские методики в настоящем.

Рассмотрение историко-педагогического компонента в архитектурном образовании требует системного подхода. Этапы становления и оформления архитектурного образования в России и в целом в мире изучались на протяжении последних ста лет довольно активно. Историю архитектурного образования в нашей стране можно представить как часть историко-педагогического знания и архитектурно-педагогической деятельности по научению архитектурному мастерству начиная со времен Древней Руси

X–XI вв. и до ведущих школ архитектурного образования в России на рубеже XX–XXI вв. [1]. Формирование зарубежной архитектурной теории и практики имеет более глубокие корни в истории.

Понятие архитектурная школа, в отличие от архитектурного направления и течения, подразумевает не ту или иную совокупность стилевых признаков форм предметного мира, а тот или иной подход к решению как формальных, так и содержательных проблем зодчества. В узком смысле можно говорить об архитектурной школе отдельных больших мастеров, в более широком – о региональных или других этно-территориальных разновидностях национального зодчества (например «петербургская школа», «московская школа», «сибирская школа» и др.) [2]. Архитектурной школой можно считать направление, сложившееся в архитектурно-художественном образовании в связи с базовым учебным заведением, осуществляющим целенаправленную подготовку специалистов в области архитектуры и дизайна. В условиях развития современного архитектурно-художественного образования данное понимание термина выглядит вполне обоснованным. Архитектурная школа современности может определяться по формальному признаку: наличие в регионе крупного учебного заведения, института,

факультета, задачей которого является трансляция архитектурно-художественного стиля, знания, опыта педагогов-мастеров. Все это в совокупности с авторской методикой преподавания может рассматриваться как особая «архитектурная школа».

Одним из важных лейтмотивов современного архитектурно-художественного образования является раскрытие творческого и интеллектуального потенциала личности. Потому вплетение новых приемов и методик в процесс обучения архитекторов имеет важное концептуальное значение для раскрытия творческих возможностей будущего специалиста. Художественная составляющая современных архитектурных школ является очень важным элементом в построении целостного профессионального мировоззрения архитектора.

Архитектурное образование – образование, имеющее целью подготовку архитекторов. Слово архитектор происходит от греч. *αρχιτεχτων* – строитель, и возникло примерно в VI–III вв. до н.э. С древних времен профессии архитектора придавалось большое значение в связи с широкими масштабами жилищного и храмового строительства в Греции, Египте, Ассирии, Вавилоне, Индии, Китае и других странах [2]. Труд архитектора считался наиболее уважаемым и сложным. В это время начали создаваться первые архитектурные школы.

В своем труде «Десять книг об архитектуре» римский архитектор и инженер Витрувий, живший в конце I в. до н.э., пишет об архитектурном образовании, сложившемся в Античности [3]. В 334 г. император Константин дал указание о наборе учеников в архитектурные школы, в которых ученикам назначалась стипендия, а их родители освобождались от налогов. В крупных городах имелись частные архитектурные школы. В это же время появляются новые специальности архитекторов: архитекторы по строительству мостов, дорог, акведуков, военные архитекторы по фортификационным и инженерным сооружениям, первые архитекторы-градостроители.

Преуспевавший во II в. н.э. Аполлодор из Дамаска был инженером, архитектором, конструктором и скульптором, построил мост через Дунай длиной свыше 1 км, спроектировал форум и колонну Траяна в Риме (рис. 1). Колонна Траяна – первый триумфальный монумент такого вида. Аполлодор спроектировал триумфальные арки Траяна в Беневенто и Анконе, считается создателем римского Пантеона и моста Алконетар в Испании [4]. Архитекторы «широкого профиля», сочетавшие талант во всех ремеслах и искусствах, работали и как архитекторы, и как художники. В архитектуре Западной Европы господствовала цеховая система разделения труда, где чаще всего мастера передавали опыт своим сыновьям.

В Италии и в других странах Европы XV–XVII вв., в противовес цеховой специализации предыдущего

периода, архитектурное образование получает новое качественное развитие, появляются универсальные специалисты: выдающиеся архитекторы, художники, скульпторы, живописцы, ювелиры, декораторы. Донато Браманте – основоположник и крупнейший представитель архитектуры Высокого Возрождения. Его самой известной работой является главный храм западного христианства – базилика Святого Петра в Ватикане. Донато Браманте начинал как живописец. В своем творчестве испытал влияние художников Пьеро делла Франческо, Лучано Лаураны, Леонардо да Винчи. Леон Баттиста Альберти – еще один яркий представитель своего времени – был архитектором, скульптором, художником, писателем, математиком, автором ряда научных трактатов об искусстве: «О зодчестве», «О статуе». В «Десяти книгах о зодчестве» он характеризует архитектора как универсального мастера. Для подготовки будущего зодчего отдавали для обучения к определенному мастеру, под руководством которого он изучал архитектурное и художественное искусство, классические памятники, архитектурные ордера, стройматериалы, овладевал способами их обработки, знаниями в области математики. После ученичества у мастера архитекторы совершенствовали свое архитектурное и художественное образование исполнением самостоятельных заказов, открывая уже собственные мастерские [5].

Рис. 1. Аполлодор. Изображение моста на колонне Траяна в Риме

В эпоху Ренессанса была разработана теория архитектуры. Брунеллески построил здания, в которых соединил античное понимание зодчества и традиции поздней готики. Основные черты архитектурного стиля Возрождения воплотила капелла Пацци, построенная Брунеллески в 1430–1443 гг. при церкви Санта-Кроче. Одно из самых знаменитых архитектурных сооружений – грандиозный собор Святого Петра в Риме (рис. 2). В его создании принимали участие многие мастера, но главную роль играл Микеланджело Буонарроти – великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель, который являлся автором ряда выдающихся произведений: статуя «Давид» (рис. 3), Флоренция, 1501–1504; скульптурная

композиция «Пьета» собора Санта-Мария дель Фьоре 1498–1499; роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане, 1508–1512 [5]. Архитектурные работы Микеланджело – ансамбль площади Капитолия и купол Ватиканского собора в Риме. Во флорентийской церкви Сан-Лоренцо Микеланджело создал внутреннее оформление так называемой новой сакристии с саркофагами Лоренцо и Джулиано Медичи. В архитектуре Италии второй половины XVI в. он обусловил маньеризм – произвольное смешение элементов различных ордеров и стилей. Примером является великолепный декор Дворца дождей и Золотой лестницы. Стены дворца расписаны фресками великого Веронезе.

Рис. 2. Собор Святого Петра в Риме

В XVII–XVIII вв. в европейских государствах – Италии, Франции, Испании, а в дальнейшем и в других странах – открываются академии изящных искусств. В академических мастерских будущие специалисты проходили обучение каждый у своего мастера, были разработаны универсальные курсы архитектуры. В 1671 г. в Париже создается Королевская академия архитектуры в дополнение к Академии живописи и скульптуры, где велась подготовка художников, скульпторов, архитекторов. В дальнейшем она реорганизуется в Школу изящных искусств. Одновременно в столицах европейских государств создаются строительные школы нового типа. В 1795 г. в Париже появилась Политехническая школа, которую окончили А. Лабруст и А.Г. Эйфель, создатели крупных сооружений из металлических конструкций: библиотека св. Женеьевы (1843–1850) и Эйфелева башня (1889) – обе в Париже [2].

Начало архитектурного образования в России относится к X в., периоду образования Древнерусского государства. По аналогии с европейской

подготовкой в цеховых мастерских, в России создавались артели мастеров-строителей, где молодые зодчие вместе с опытными мастерами осваивали архитектурное и строительное дело [2]. В XVI–XVII вв. Пётр I в Приказе каменных дел создает в Москве обучение каменных дел мастеров и посылает молодых зодчих учиться в Западную Европу. В Москве в 1749 г., в период правления императрицы Елизаветы Петровны, под руководством выдающегося архитектора князя Дмитрия Васильевича Ухтомского создается Дворцовая школа, из которой в 1757 г. была основана в Петербурге Академия трех знатнейших художеств, преобразованная в 1764 г. в Академию художеств. В школе Ухтомского обучались такие мастера, как Матвей Казаков, Иван Старов, Александр Кокорин. Ученик архитектурной школы Д.М. Ухтомского М.Ф. Казаков в 1738 г. основал архитектурное училище при Экспедиции кремлевского строения в Москве [4]. В 1865 г. архитектурное училище влилось в училище живописи, ваяния и зодчества, существовавшее до 1918 г.

С появлением в XIX в. новой строительной техники и новых строительных материалов, таких как сталь, бетон, стекло, происходит процесс расслоения традиционной архитектурной школы. Во Франции, Германии, России создаются высшие технические школы, в которых идет подготовка по инженерно-строительным и инженерно-архитектурным специальностям. Происходит разделение профессии на архитекторов-художников и инженеров-архитекторов. Разделение архитектурной школы на художественную и техническую существует в таких странах, как Австрия, Франция, Германия, Швейцария. Сегодня такая тенденция обнаруживается и в современной архитектурно-художественной школе России.

25 декабря 1920 г. Постановлением Совета народных комиссаров, подписанным В.И. Лениным, в Москве на базе Училища живописи, ваяния

и зодчества были созданы Высшие художественно-технические мастерские – ВХУТЕМАС (рис. 4). В 1926 г. ВХУТЕМАС был реорганизован в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИИ), основным принципом которого являлось соединение художественного и технического обучения будущих архитекторов (рис. 5). На архитектурном факультете велась специализация по различным видам сооружений: жилых, общественных, промышленных, по планировке городов и по декоративно-пространственной архитектуре. В 1930 г. архитектурный факультет ВХУТЕИИ был объединен с факультетом Московского высшего техни-

Рис. 3. Микеланджело. Давид

ческого училища и образован Высший архитектурно-строительный институт (ВАСИ). В 1933 г. ВАСИ был переименован в Московский архитектурный институт (МАРХИ) [6].

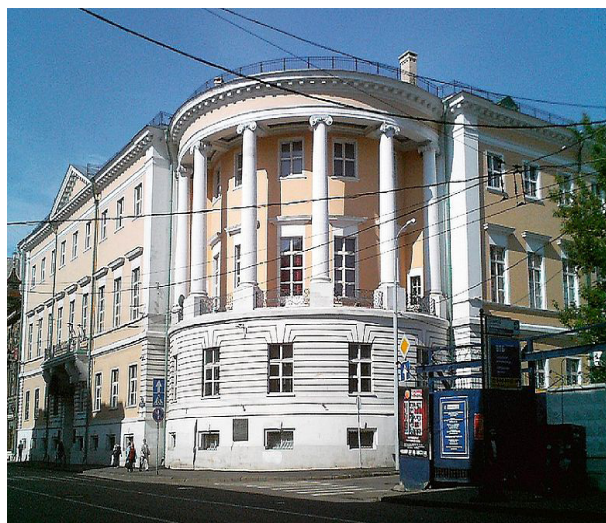

Рис. 4. Бывшее здание ВХУТЕМАС –
Московское училище живописи, ваяния и зодчества

В советской архитектурно-художественной школе подготовка архитекторов осуществлялась по нескольким специализациям: гражданскому строительству, промышленному строительству, градостроительству, интерьеру и внутреннему оборудованию зданий, сельскохозяйственному строительству; кроме того, велась художественная подготовка. Ведущим предметом с первого курса до дипломного проекта считался курс архитектурного проектирования; от проектирования простых зданий к сложным общественным, промышленным зданиям и их градостроительным комплексам.

После Второй мировой войны в России и ряде зарубежных стран создаются новые архитектурные институты. Это было вызвано восстановлением и реконструкцией разрушенных во время войны городов, строительством новых жилых и общественных зданий, промышленных и инженерных сооружений. В строительстве все больше используется сборный железобетон, широко применяются пластмассы, новые теплоизоляционные материалы, новые технологии строительства. В направлении «Архитектура» открываются специальности промышленного дизайна и дизайна архитектурной среды, ландшафтного дизайна. Архитектор-дизайнер занимается изучением озеленения и благоустройства городов, декоративным оформлением интерьеров и экстерьеров стационарных помещений, средств транспорта, обще-

ственных, торговых и других зданий. Наряду со специальными дисциплинами и общей подготовкой, в вузах примерно в равном соотношении преподаются научно-технические и художественные предметы, ведутся практические занятия по рисунку, скульптуре и живописи. Цикл дисциплин «Рисунок» – «Живопись» – «Скульптура» (РЖС) выступает важной составляющей в подготовке специалиста по направлению «Архитектура» [7]. Этому циклу традиционно отводится заметная роль, он формирует особое художественное мироощущение, художественное проектное сознание. Сегодня Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового, третьего поколения предлагает по-новому взглянуть на роль цикла РЖС в подготовке студента по направлению «Архитектура». Основываясь на ретроспективном обзоре мирового опыта изобразительного искусства, оценивая позитивные наработанные методы и приемы, учитывая новые поиски и инновации, ФГОС ВПО нацеливает нас на дальнейшее развитие методики преподавания, сложившейся на завершающей стадии действия стандарта второго поколения, на переосмысление роли цикла РЖС в подготовке архитектора и дизайнера [8].

В связи с развитием строительной индустрии в архитектурных школах значительно усиливается техническая подготовка архитекторов; архитектурные факультеты создаются при технических вузах. Московский архитектурный институт имеет 17 архитектурных факультетов и отделений при политехнических и инженерно-строительных институтах, художественных институтах и академиях [9].

Развитие отечественного архитектурного образования связано с преодолением ряда противоречий между социальным заказом, техническими возможностями, уровнем развития творческой мысли, образовательной средой, практикой и государственной политикой в области образования.

Творческое, эстетическое, профессиональное воспитание подрастающего поколения определяет уровень культуры общества и его экономическое и социальное развитие. Пребывание учащихся в учебном заведении должно быть питательной культурной средой, способствовать проявлению творческого таланта молодежи.

Изучение истории архитектурно-художественного образования может существенно обогатить идеями и фактами содержание учебных курсов в архитектурных вузах. Модели различных архитектурных школ позволяют качественно совершенствоваться современному архитектурно-художественному образованию.

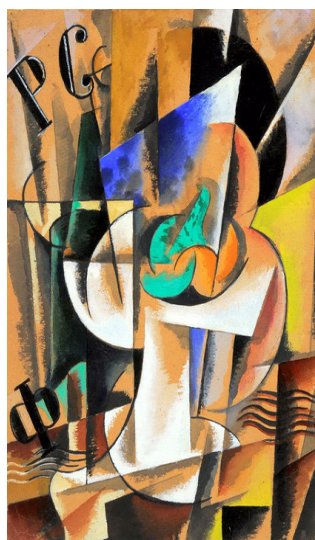

Рис. 5. Л. Попова.
Живописная композиция

Библиографический список

1. Холодова Л.П. Профессиональное архитектурное образование // Непрерывное архитектурное образование: проблемы и перспективы : мат. междунар. науч. конф. – Волгоград, 2004.
2. Большая советская энциклопедия. – М., 1969–1978.
3. Витрувий. Десять книг об архитектуре / пер. с лат. Ф.А. Петровского. – М., 2003.
4. Всеобщая история искусств. Т. 2 : Искусство средних веков. Кн. 1 / под общ. ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. – М., 1960.
5. Большой энциклопедический словарь. – М., 2008.
6. Адашкина Н.Л. Из истории художественного образования в СССР. Пропедевтический курс ВХУТЕМАСа, 1920–1926. – М., 1979.
7. 150 лет архитектурного образования в Москве : стенограмма торж. заседания... июнь, 1939 // Архитектура СССР. – 1959. – №3.
7. Поморов С.Б., Прохоров С.А., Шадури А.В. Декоративная живопись и цветографические интерпретации в проектной культуре. – Барнаул, 2010.
8. Холодова Л.П. Концепты современной теории архитектуры. – Екатеринбург, 2008.