

ДИДАКТИЧЕСКИЙ РЕСУРС ВИТЕБСКОГО АВАНГАРДА

В.В. Шамшур (Витебск)

Искусство Витебска начала прошлого столетия, известного сейчас как Витебский авангард – уникальное явление духовной и материальной культуры. Известно, что во время радикальных революционных преобразований город над Двиной стал своеобразной творческой лабораторией для художников, имена которых вошли в историю не только отечественной, но и мировой художественной культуры: К. Малевича, Л. Лисицкого, М. Шагала, В. Ермолаевой, Р. Фалька, Н. Сутина, И. Чашкина. В настоящее время в этой области искусствоведения проведены обширные фундаментальные исследования.

В данной публикации делается попытка в контексте системного художественного образования раскрыть и проанализировать дидактическую сущность и значимость сохранившихся эскизно-проектных разработок художников-новаторов. В витебский период К. Малевич на основе концепции супрематизма осуществил идею глобального преобразования предметно-пространственной среды, начиная от этикеток и заканчивая урбанистическими космическими объектами. К сожалению, значительная часть творческого наследия не дошла до нашего времени, многие материалы попали в частные собрания, доступ к которым ограничен. Однако то, что сохранилось в фондах и запасниках музеев Москвы и Санкт-Петербурга, позволяет судить о масштабности и новаторстве идей, а главное, сведения о их практической реализации. Даже простой перечень компонентов проекта поражает своей всеобъемлемостью: эскизы оформления городской среды, монументально-декоративные росписи, росписи трамваев, агитационные трибуны, выставки, афиши, декорации, орнаменты, ткани, обои, книжная шрифтовая графика. Этот перечень можно продолжать. Большинство эскизов, проектов, печатных и рукописных материалов Витебского периода, как уже говорилось выше, хранится в музейных запасниках Третьяковской галереи и Русского музея в Санкт-Петербурге. Возникает неожиданное волнение, когда хранитель секции прикладной графики кладет на стол пронумерованные папки с витебскими эскизно-проектными материалами. Чувствуется исходящая от них притягательная энергетика: ведь это реалии вековой давности, творения рук и дерзких начинаний легендарных творцов авангарда. Большинство эскизов выполнено на бумаге или картоне различных сортов акварелью, гуашью, тушью, карандашами. Часто используются коллажные наклейки. Целесообразно было бы дать в тексте несколько иллюстраций, однако вряд ли стоит это делать в черно-белом варианте, где отсутствует один из главных компонентов композиции – цвет. Лучше будет использовать интернет-ресурсы, где высокая разрешающая способность позволит более полно проанализировать данные эскизные разработки.

В предлагаемой публикации не представляется возможным дать развернутую характеристику всего комплекса супрематического проекта, однако следует хотя бы кратко сказать о наиболее знаковых компонентах, определивших объемно-пространственную структуру городской среды. Первой большой работой художников объединения УНОВИС (утвердителей нового искусства) было декорирование здания комитета по борьбе с безработицей. Эскиз, выполненный К. Малевичем и Л. Лисицким, является наиболее полной из сохранившихся разработок подобного рода, где можно видеть оформление группы зданий в определенном стилевом единстве. Светлая окраска стен служит фоном, на котором ритмично расположены «супремы»: круги, треугольники, ромбы. В их ритме и расположении чувствуется определенный диалог с архитектурой. В отличие от рассмотренного, проекты, большинство эскизных разработок В. Ермолаевой не привязаны к определенным объектам. Варьирование сочетаний разноцветных геометрических плоскостей и линий создают напряженное рабочее поле. Ее эскиз праздничного оформления фасада здания выделяется безусловными ассоциативными качествами, где «вылетающие» из одной точки прямоугольники и линии создают впечатление взрыва. К этому эскизу В. Ермолаевой близка работа Н. Суетина – большой красный круг, прочерченный разноцветными полосами и линиями. Естественно, что новые супрематические композиции требовали стилистически соответствующего шрифта. На многих эскизах он сразу привлекает внимание своей динамичностью, иногда агрессивностью. На сочетании шрифта и цветовых плоскостей построен эскиз плаката «Все за одного, один за всех» учащегося И. Червинки, а также ставший всемирно известным плакат Л. Лисицкого «Клином красным бей белых», где супрематическая композиция доведена до предельного локализма, композиционной и цветовой выразительности, в целом – до графического совершенства и эмоционального напряжения.

Выдающимся и исключительно новым явлением в художественной культуре Витебска было оформление, а вернее росписи трамваев. Их подлинные эскизы, как своеобразный подарок нашему поколению, сохранились в Русском музее и Третьяковской галерее. Все они выполнены членами УНОВИСа и построены на сочетании текста и супрематических символов. Как и в большинстве монументально-декоративных росписей изображения располагались на белом фоне, который сдерживал динамичные «разбегающиеся» супремы и придавал цвету убедительную выразительность. Композиционная структура росписей основана на диагональных построениях: художники целенаправленно стремились подчеркнуть движение трамвая динамикой диагоналей. Примечательно, что в ряде эскизов видна высокая графическая культура их исполнения.

Уникальными объектами глобального супрематического проекта стали ораторские трибуны, эскизы которых разрабатывались К. Малевичем, Н. Суетиным, Л. Лисицким, И. Чашником. Эскизные проекты К. Ма-

левича и Н. Суетина имеют почти одинаковую композиционную структуру, которая представляла собой комбинацию двух различных по объему параллелепипедов, и отличаются простотой и статичностью. Их фронтальные плоскости снабжены супрематическими символами и агитационными текстами. Принципиально новыми конструктивными идеями отличаются проекты трибун, разработанные Л. Лисицким и студентами руководимой им архитектурной мастерской. Главная их особенность – диагональ, зримое выражение динамики и порыва. Так называемая «трибуна Ленина», ее эскизный проект, разработанный Л. Лисицким, стал символом авангардного искусства. Сам проект, его графическое исполнение является образцом высокопрофессионального дизайна.

Несомненную дидактическую значимость представляют эскизные разработки художников витебского авангарда в области футуристических архитектурных форм. В этой области искусства наиболее ярко и эпатазирующе-неожиданно проявились авангардистские концепции предполагаемых урбанистических объектов. Проекты (а точнее графическая фиксация композиционных идей) имеют кристально-чистые супрематические формы и служат примером воплощения виртуальных замыслов в проектной графике. Главное в них – совершенно новые, направленные в будущее принципы создания пространственных структур. Сохранилось довольно много разработанных К. Малевичем и его учениками «архитектонов» и «планид» (домов) – эскизных проектов отдельных динамических объектов и целых ансамблей с идеей передвижения их в пространстве. «Проуны» или проекты утверждения нового – аэровокзалы, электростанции, космические и другие объекты, разрабатывались в архитектурной мастерской Л. Лисицкого.

Благодаря цифровым технологиям и интернету мы имеем возможности по мере необходимости использовать это уникальное творческое наследие как дидактический материал в сфере художественного образования. Такие специальности, как средовой дизайн, декоративное искусство, содержат ряд специальных дисциплин, имеющих непосредственное отношение к новаторскому творческому мышлению и практике всемирно известных художников «витебского ренессанса». Например, история искусств, история проектной культуры, пластическое моделирование, художественное проектирование и конструирование, теория стилеобразования, дизайн-проектирование, архитектоника и технологии. Конечно, в истории визуальной культуры есть множество других явлений, заслуживающих с точки зрения дидактики определенного внимания. Однако, Витебский авангард, как исключительное явление, окруженный аурой всемирного интереса, в контексте дидактических задач приобретает особую значимость. В этой связи можно обозначить и выделить ряд концептуальных положений, характеризующих принципы и методы творческой деятельности художников-новаторов. При изложении материалов, связанных с искусством Витебского авангарда, демонстрацией проектной графики, других доку-

ментов, необходимо избегать поверхностного созерцания, а концентрировать внимание на их революционной, новаторской сущности, анализе идей супрематизма и их практической реализации.

- Новая философия организации предметно-духовной среды.
- Концепция супрематизма как беспредметности материальной среды.
- Переориентация визуального восприятия и мышления.
- Приоритет плоскости и ее комбинаций.
- Комплексность компонентов предметно-пространственной среды.
- Новая метафизика полифонии цвета.
- Соподчиненность идеи и формы, элементы цветowych «взрывов» и эпатажа.
- Радикализация взаимоотношений архитектуры и новых компонентов оформления.
- Рациональность и иррациональность супрематических композиций.
- Диагональ как визуальная доминанта движения и силового напряжения.
- Динамика движущихся объектов. Теория и практика.
- Объекты в космическом пространстве. «Проуны», «архитектоны», «планиды».
- Супрематизм в шрифтовой графике.

Осмысление этих основополагающих понятий, демонстрация эскизно-проектных материалов с одновременным анализом позволяет студентам более осознанно воспринимать и понимать сложные структурные составляющие декоративной и архитектурной пластики: композиционную комбинаторику плоскости, линии и точки, понятия тектоники форм и динамики, соподчинения объемов, ритма и метра, принципы формообразования, композиционные категории и средства. Дидактическая значимость Витебского авангарда не ограничивается чисто теоретическими и практическими задачами. Его значение намного шире. Примеры радикального преобразования пространственной среды художниками-новаторами помогают ломать сложившиеся стереотипы творческих постулатов, активизировать творческую деятельность, более глубоко воспринимать художественные явления и эстетические категории, ввести творческий процесс в наивысший ранг системного художественного образования. В конечном итоге Витебский авангард дает нам возможность приобщиться к мировой художественной культуре.

Источники и литература:

1. Творческие работы художников Витебского авангарда хранятся в фондах Третьяковской галереи и Русского музея (Санкт-Петербург).
2. Учебные программы специальности «Дизайн (средовой дизайн)».
3. Учебные программы специальности «Декоративно-прикладное искусство (изделия из дерева)».
4. Учебные программы специальности «Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики)».