

МОСКОВСКИЙ ВХУТЕМАС

школа конструктивизма

с 1997 — Московский государственный университет печати (в 2010 году присвоено имя Ивана Федорова)

ныне — Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета

- Андрей Гончаров
- Александр Дайнека
- Борис Игансон
- Константин Истокин
- Николай Лапин
- Павел Павлович
- Владимир Фаворский

полиграфический факультет ленинградского ВХУТЕИНа

полиграффак

твердых и ценных пород древесины (Московский лесотехнический институт)

ныне — Мытищинский филиал Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана

дерметфак

архитектурное отделение инженерно-строительного факультета Московского высшего технического училища

архфа

с 1930
Архитектурно-строительный институт

с 1933
Московский архитектурный институт

живописный и скульптурный факультеты ленинградского ВХУТЕИНа

- Илья Голосов
- Владимир Крицкий
- Иван Лапцов
- Михаил Турец

живфак

с 1930
Институт пролетарских изобразительных искусств

ныне — Санкт-Петербургский

скульптфак

керамфак

Государственный экспериментальный институт силикатов

текстфак

с 1930
Московский текстильный институт

ныне — Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)

- Оскар Гром
- Александр Кутрин
- Людмила Малковская
- Мария Назаревская
- Николай Соколов
- Михаил Тихомиров

ВХУТЕИН

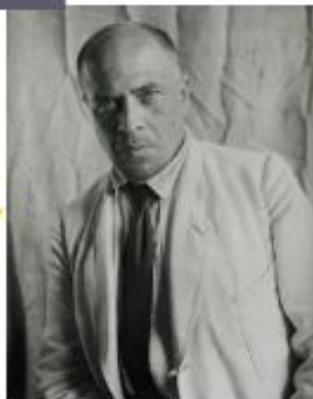
ЧТО ТАКОЕ ВХУТЕМАС?

НАТЮРМОРТЫ ИЗ СТЕКЛА И КИРПИЧЕЙ, ПЕРВЫЕ
СОВЕТСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ И ЛЕТАЮЩИЕ ГОРОДА.
РАССКАЗЫВАЕМ ДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ
САМОГО НОВАТОРСКОГО ИНСТИТУТА СТРАНЫ —
ВХУТЕМАСА.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВХУТЕМАСА

ГРАФИКА ЦВЕТ ПРОСТРАНСТВО ОБЪЁМ

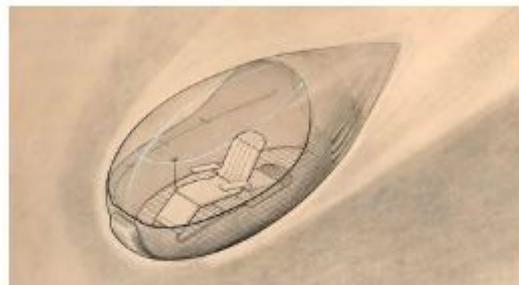
Дисциплины выросли из концепций художников-беспредметников — Александра Веснина, Любови Поповой, Александры Экстер, Надежды Удальцовой, Александра Родченко и других. Задания Поповой и Родченко, например, натюрморты из «нехудожественных» предметов (листов железа, кирпичей, бумаги, стекла) часто вызывали недоумение у студентов, но запомнились как важные вехи в понимании эстетики нового искусства и дизайна: правдивости материала, выразительности фактур и красоты обыденного.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СВОБОДНЫЙ ОТ ШАБЛОНОВ

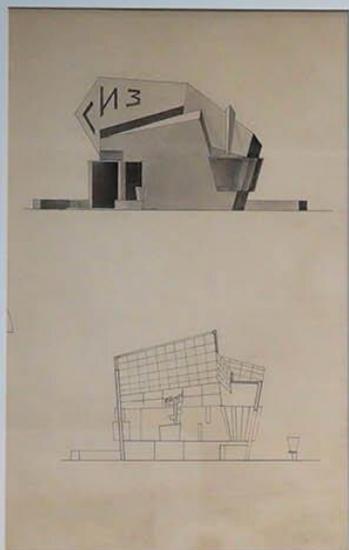
Свобода — важная часть учебного процесса. Разрабатывая и практикуя новую систему преподавания, именитые педагоги не просто учили по-новому, но и вместе со студентами искали средства и приемы выразительности нового искусства. Проекты студентов ВХУТЕМАСа отличались чрезвычайным разнообразием подходов, идей и техник.

Настоящей сенсацией в 1928 году стал дипломный проект Георгия Крутикова «Летающий город», в котором он предложил построить жилые дома в воздушном пространстве. Также ученики стремились реформировать быт советского человека. С одинаковым интересом они проектировали посуду и транспортные средства. Из стен школы вышли первые советские дизайнеры.

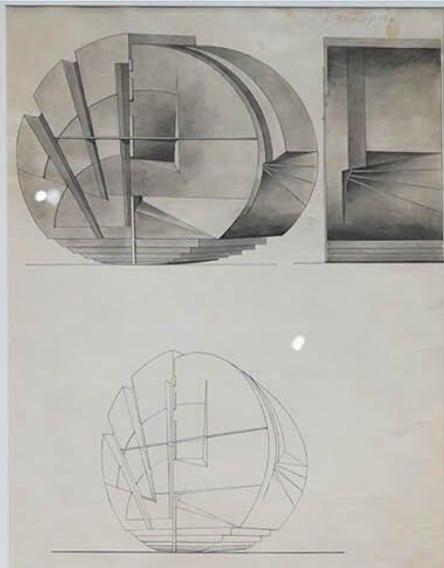
ВХУТЕМАС навсегда изменил художественный язык. Именно здесь сформировались основы дизайнерского образования в России, а разработанные 100 лет назад принципы творческого мышления продолжают влиять на современный материальный мир: от жилых домов до ламп.

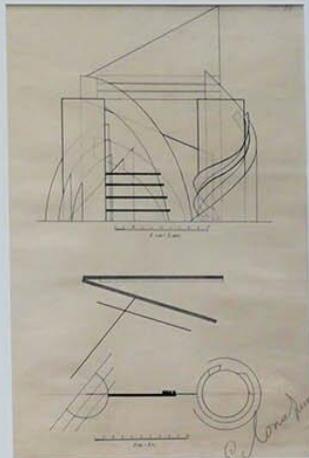

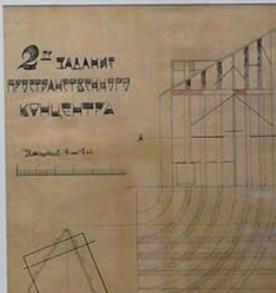
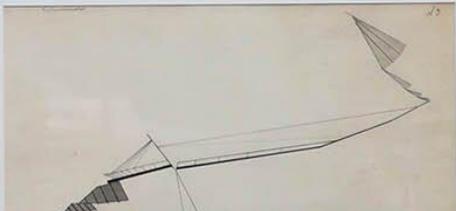
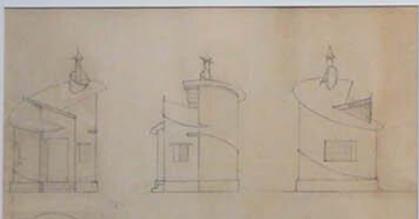
А. Саввинский
Проектирование
зданий на выставочном
и культурном фойе
Дворца ССРП. Москва,
январь 1930

Савинь Александр
Рабочий эскиз
Владимир Ленинский
Москва, январь 1930

Левин Александр
Объемно-планировочный
и конструктивный эскиз
здания в районе Восточного
перекрестка. 1930

МОСКВА
1927

АРХИТЕКТУРА
АРХИТЕКТУРА
В ХУТЕМАС

Самым главным для студентов была производственная практика на заводах

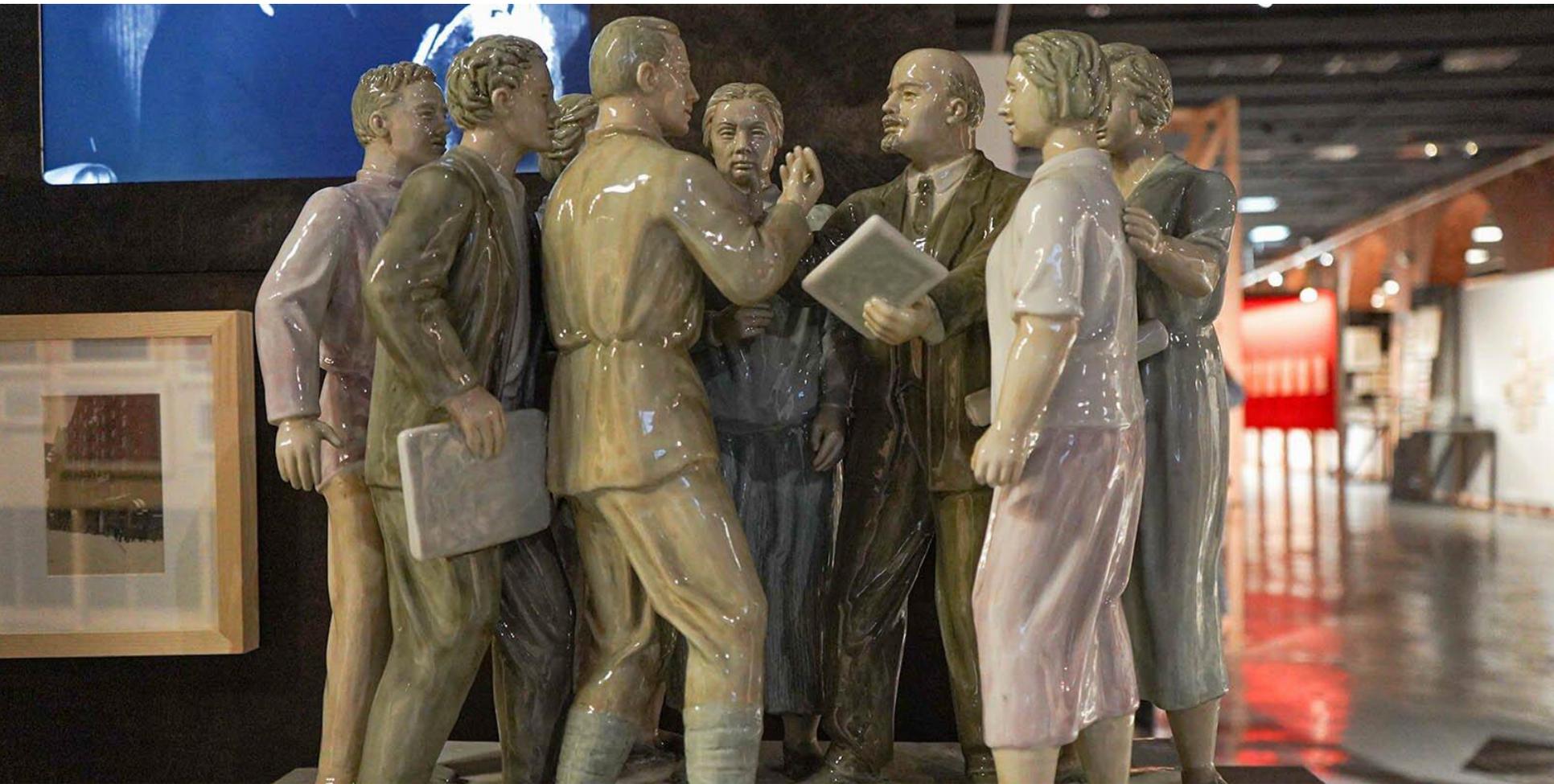
Обязательно клеймо

Популярные сюжеты: В Ковальской, «Крепи оборону СССР», 1929

Алёшин С. Керамическое панно.
Тверская фарфорово-фаянсовая
фабрика им. М. И. Калинина, 1927 год.
Московский Государственный
объединенный музей-заповедник

Борис Грозевский. Деревянный плакатный шрифт. Дипломная работа (предположительно), 1929. Музей истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана Федорова.

Следование принципам Строгановского училища:

Отделения (1920 г. ВХУТЕМАС):

- Набивное
- Ткацкое
- Вышивальное

Отделения (1929 г. ВХУТЕИН):

- Набивное
- Ткацкое

Лаборатории (1929 г.)

- Ткацкие (ручные и механические)
- Трикотажная
- Химико-колористическая
- Набивная и аэрографическая
- По живописи и рисунку
- Технологическая

Рапорт = один элемент (пионер/герб)

Главное – их гармоничное сочетание в повторении

Преподаватели: Оскар Петрович Грюн. Главное–грамотный рапорт

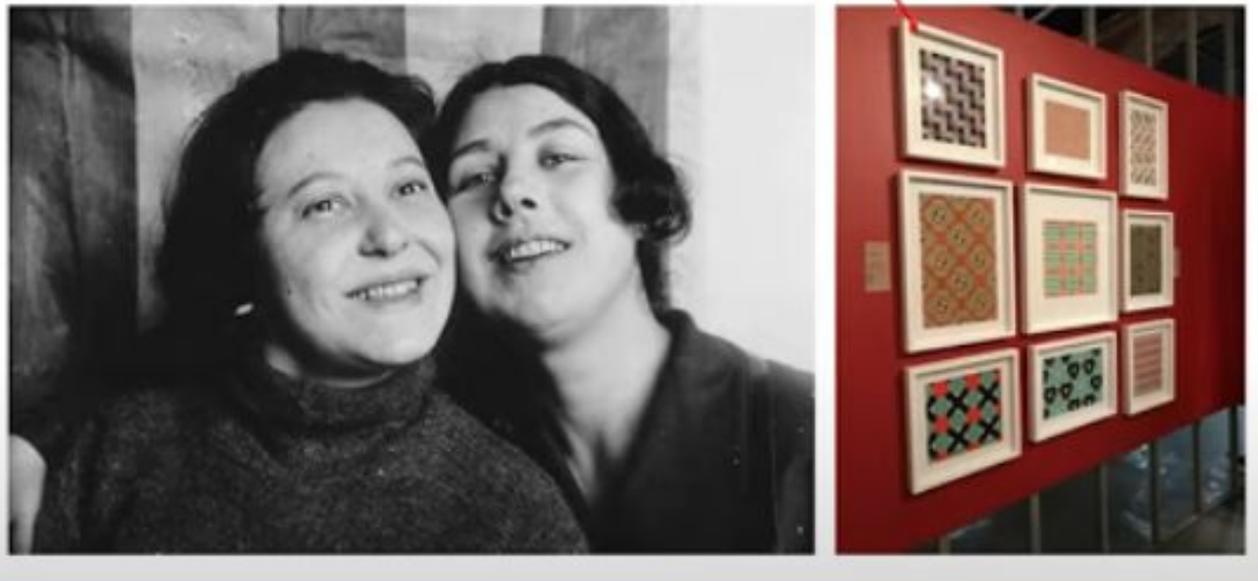

О.П. Грюн. Ситец "Пионеры".

О.П.Грюн. Ситец декоративный. 1924-1925 гг.

Преподаватели–производственники: Варвара Степанова и Любовь Попова (в качестве консультанта студентов)

Принцип БАУХАУСА: орнамент следует плетению

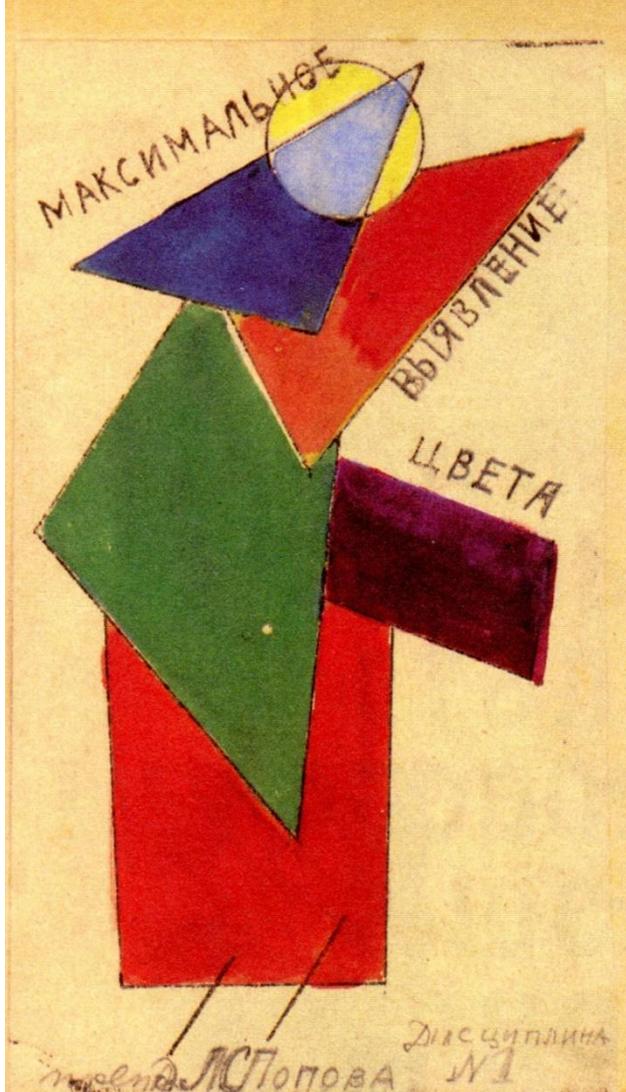
К величайшему сожалению Варвары Степановой на факультете не было отделения пошива одежды

«Костюм сегодняшнего дня — прозодежда»

Эскиз спортивного костюма, смоделированного Степановой, 1923 г.

Галина Чичагова. Проекты костюмов для пантомимы: дисциплины 1, 2, 4, 5, 6, 7 (для дисциплины 3 — не сохранился). 1921. Раскрашенные литографии.

Были эксперименты без трафарета – «органическая» аэрография

Преподаватели: Людмила Маяковская и аэрография

Бархат

Шелк

Мастерская аэрографии была организована на Трехгорной мануфактуре в 1910 г. и Людмила Маяковская стояла у истоков этой техники

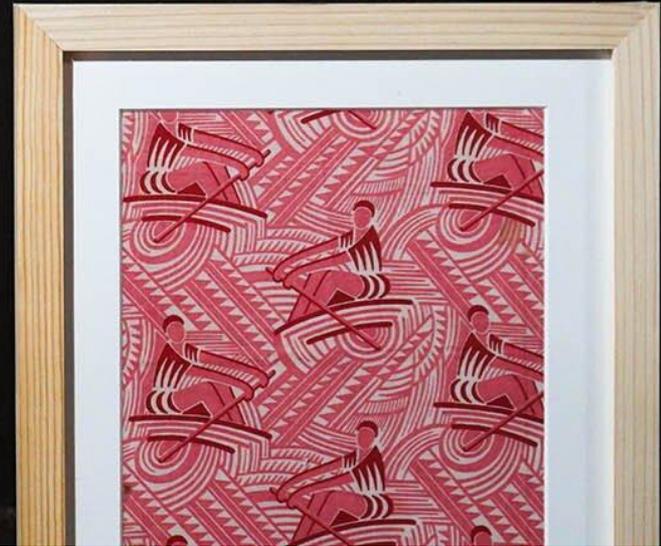
Тематический рисунок—важное открытие ВХУТЕМАС/ВХУТЕИНА

М.Назаревская, Ситец «Пионеры на линейке»
1928 г. Петрищевская мануфактура

Н.Киселева (училась 1927–31 гг.окончила набивное отделение), эскиз для тканей рыбы, 1920 г.

Ученики ВХУТЕМАСа и Агиттекстиль

В.Латонина (училась 1928–32 гг. окончила набивное отделение). «Самолеты», ситец, 1929 г.

Лия Райцер (училась 1920–29 гг., окончила набивное отделение). Демонстрация (Красные косцы) Иваново-Вознесенский государственный текстильный трест 1930

Людмила Маяковская
Образцы ткани
«Улитки»
1914

Ануфриева М.М. Ситец «Электролиз колхоза». Трехгорная мануфактура, 1930-1932. Х/б ткань, печать. Музей Москвы.

Знамена от выпускниц ВХУТЕМАСА Н.Полуэктова, Л.Райцер,
М.Назаревская

Переходящее знамя ударных предприятий Октябрьского района. 1931 г.

Керамический факультет

Отделения (1920 г. ВХУТЕМАС):

- Керамическое (стеклянное так и не открыли)

Кафедры:

- По курсу проектирования
- По курсу технологии
- художественной композиции

Преподаватели: Алексей Васильевич Филиппов

Дом Перцовых, С.В.Малютин 1906 гг.-1907 г.

Преподаватели: Владимир Татлин и его «Культура материала»

Памятник III Коммунистического интернационала.
Владимир Татлин, 1919 г.

Угловой контррельеф, 1914 г.

Одно из основных направлений: Агитфарфор с тематическим рисунком

Тарелка в честь III Конгресса Коминтерна,
О.Татевосян, 1921 г.

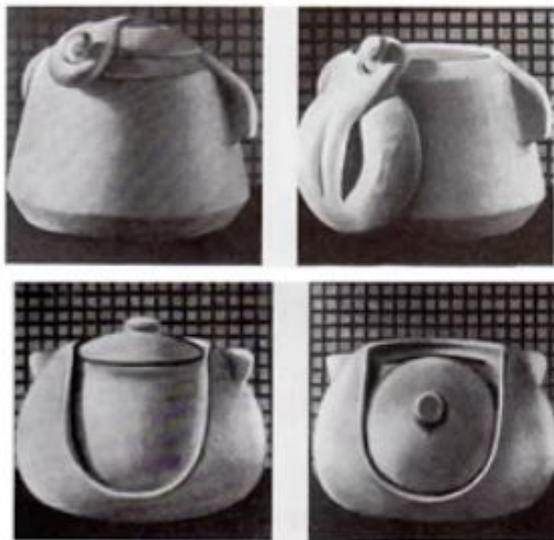
Декоративная тарелка «Жница», авторы
В.Ковальский, А.Циперович, Зик Конаково, 1930-е

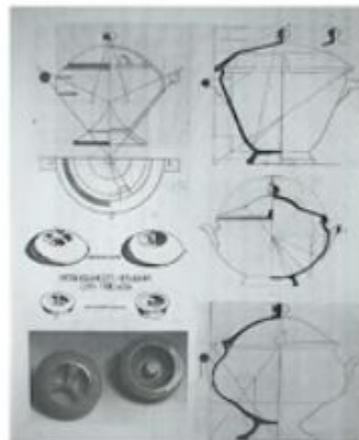

Важная новая задача: поиск рациональной формы

А. В. Филиппов рационализация формы сахарницы со сдвигающейся крышкой
1926-27 гг. Гипсовая модель

Ученики: Ирина Рождественская

Суповая чаша, Небьющиеся крышки для посуды 1923 г.

Дерметфак – родился путем слияния металлообрабатывающего и деревообделочного факультетов в 1926 г.

Отделения :

- По обработке дерева
- По обработке металла

Кафедры:

- Обработки дерева
- Проектирование мебели и художественного оформления помещений
- Обработки металла
- Художественного проектирования металлического оборудования и арматуры

Студенты
ВХУТЕМАСа в
мастерской
Александра
Родченко и
Варвары
Степановой на
Мясницкой улице.
1924. Слева
направо: Анастасия
Ахтырко, Николай
Соболев, Захар
Быков, Варвара
Степанова, Павел
Жигунов.
Фотография
Александра
Родченко. Архив
Александра
Родченко и
Варвары
Степановой

Александр Родченко со своими студентами (металлообрабатывающего факультета). ВХУТЕМАС, 1926 Слева направо: Николай Соболев, Александр Родченко, Павел Жигунов, И.К. Морозов, Макаров (лаборант), Захар Быков Фотография. Неизвестный фотограф. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой.

Металлообрабатывающий факультет: руководитель Александр Родченко

Студенты

Студенты деревообделачного отделения Дерметфака ВХУТЕИНа делают макеты для курсового проекта “Встроенный шкаф-перегородка с передаточным окном между кухней и столовой”. Слева на фотографии – Борис Соколов. Руководитель Эль Лисицкий. Дерметфак (деревообделочное отделение), ВХУТЕИН. 1929. Фотография Александра Родченко. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой

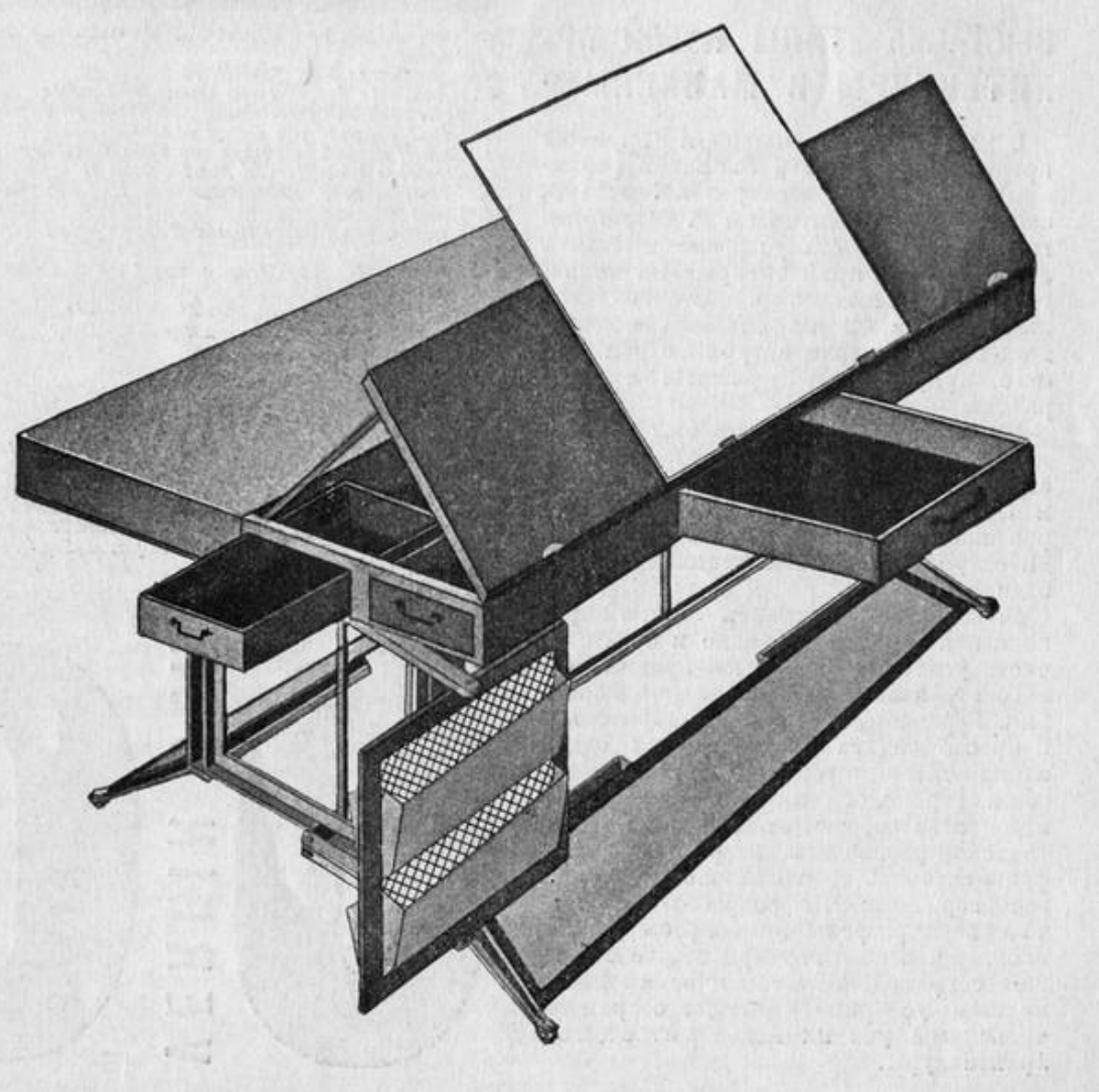

В деревообделочной мастерской ВХУТЕМАСа. Работа студента на фуговальном станке. 1920-е. Фотография Александра Родченко. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой

Главная задача, которую ставил А.Родченко перед студентами:
Трансформация

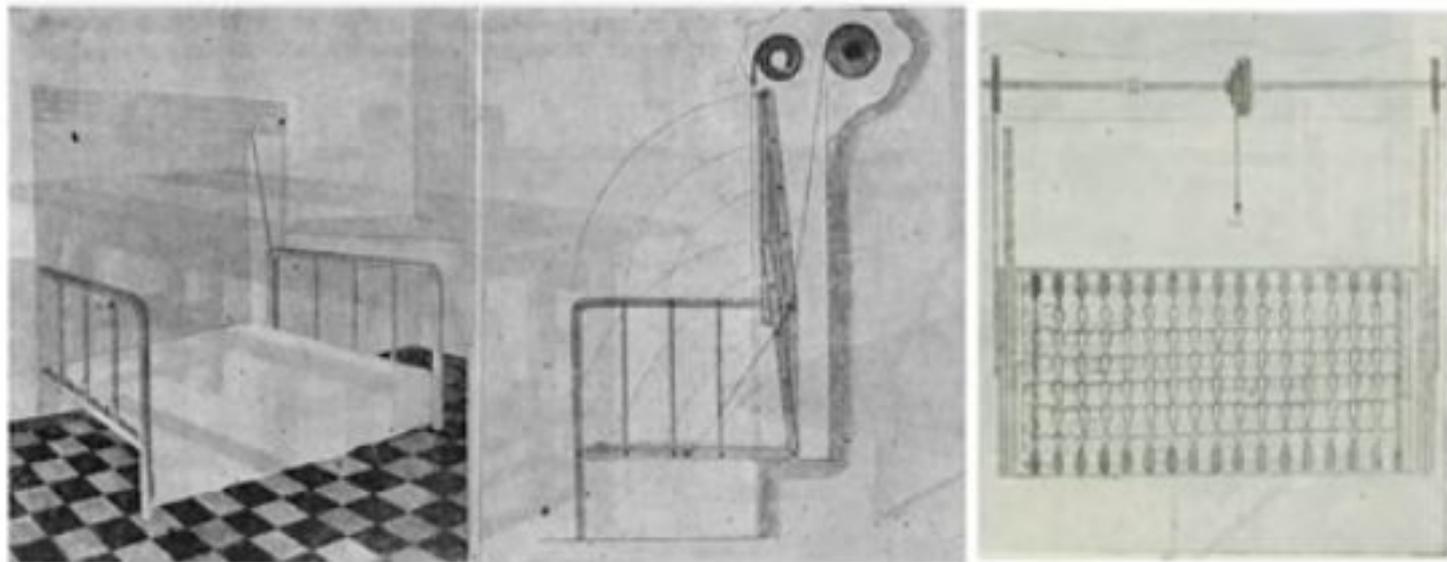
И.Морозов (первый выпуск Родченко 1929 г., но уже с Дерметфака), Проект разборного стола для письменной работы, черчения и обеда 1926 г.

Иван Морозов. Проект
универсального
трансформирующегося стола.
Два положения конфигурации.
Руководитель: Александр
Родченко.
Металлообрабатывающий
факультет, ВХУТЕМАС, 1926
год.

Все должно складываться и раскладываться

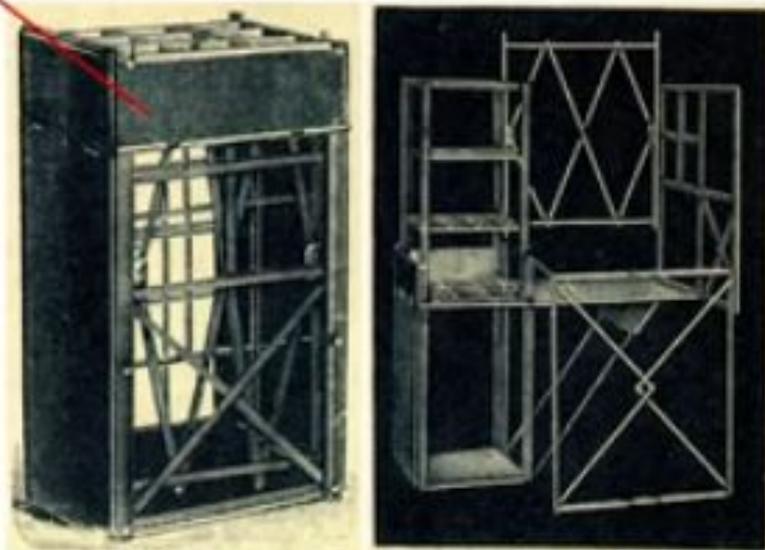
Н.Соболев, Откидывающаяся кровать, общий вид, механизм, кровать в сложенном виде, 1926 г.

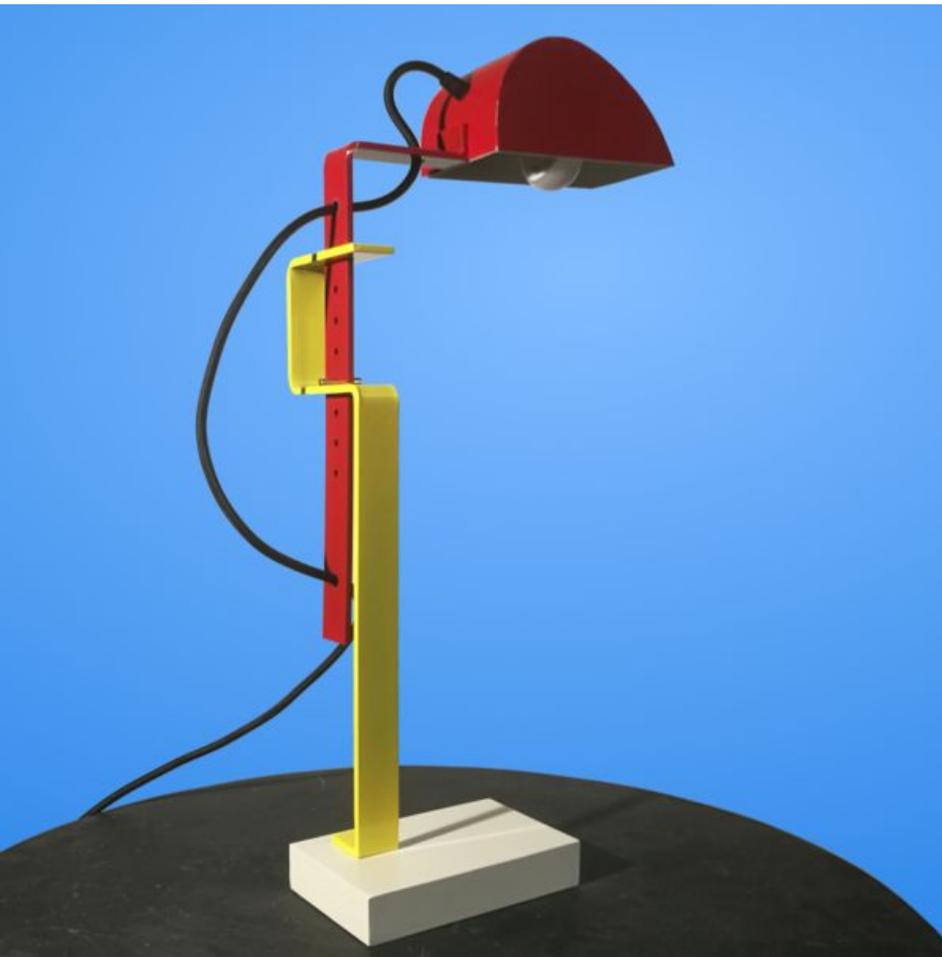
Малая архитектурная форма

З.Быков, Бумажный абажур с меняющим наклон отражательным диском 1927
(восстановлен автором в 1981 г.)

З.Быков, Театральный киоск, 1923

Настольная лампа по проекту Абрама Дамского. Руководитель: Александр Родченко. Дерметфак (отделение металлообработки), ВХУТЕИИ, 1929 год. Изготовлено компанией LutoLuto для Центра моды и дизайна Всероссийского музея Декоративного искусства, 2020.

Светильники, Абрам Исаакович Дамский

Авторская реконструкция 1960-е учебных проектов, настольная лампа 1929 г.

Станция метро Таганская

КОМНАТА ИНЖЕНЕРА-ИЗОБРЕТАТЕЛЯ САШИ БУТОВА.
ФРАГМЕНТ ИЗ ФИЛЬМА «В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»,
РЕЖИССЕРЫ МИХАИЛ АВЕРБАХ, МАРК ДОНСКОЙ, 1928.

Технический рисунок
Техническая чертёж

Светильники на станции «Таганская» Кольцевой линии.

П.Галктионов–связь с Баухаусом? Тренды витают в воздухе

Стул, 1929 г.

Марсель Брейер, Кресло «Василий», 1925 г.,
Дессау

Петр Галактионов. Стул и стол из дипломного проекта «Трансформируемое сборно-разборное оборудование для зрительных залов, залов заседаний, столовых, клубных помещений». Руководитель: Александр Родченко. Дерметфак (отделение металлообработки), ВХУТЕИН. 1929. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой

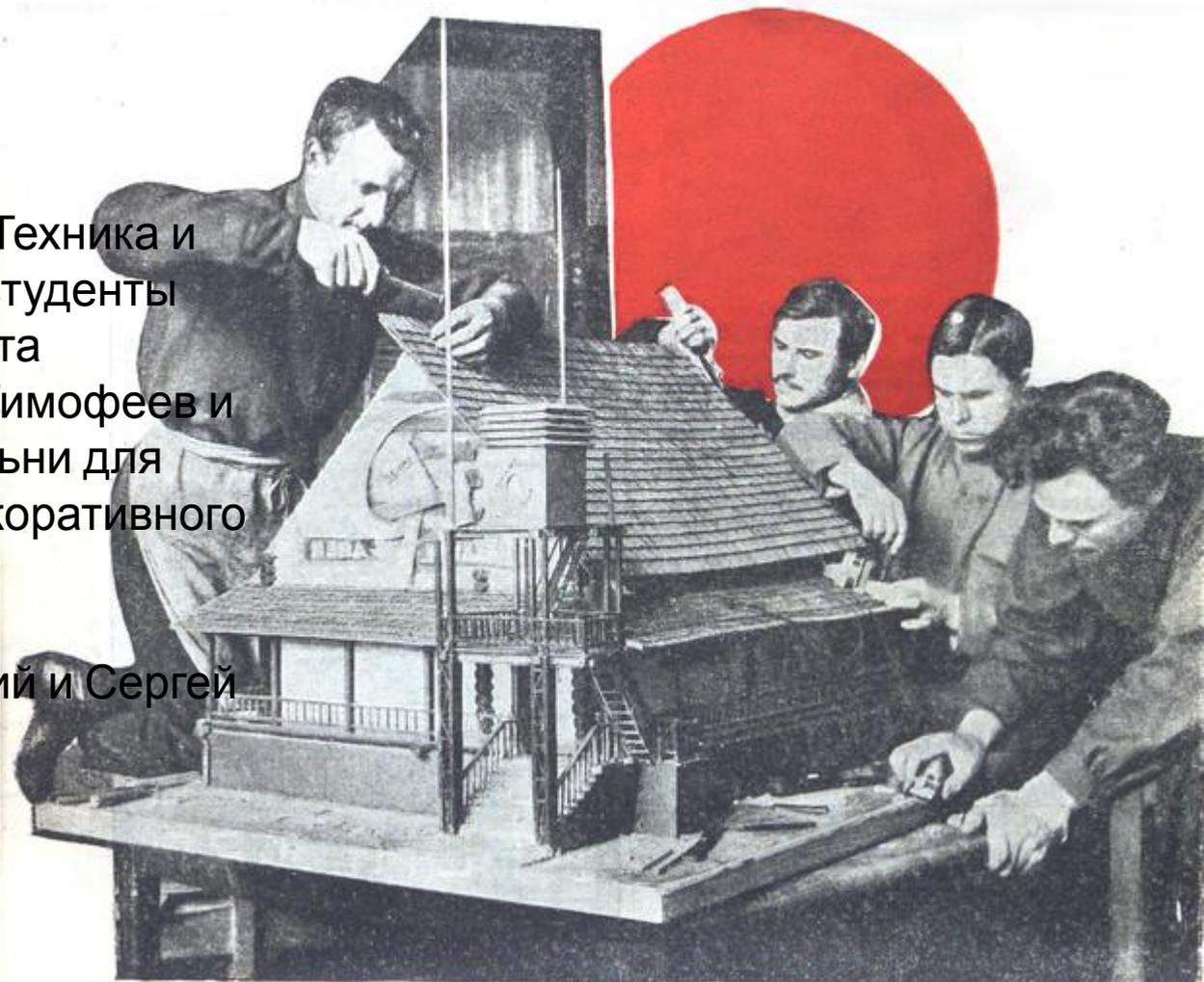

Клуцис
Klutsis

Технический рисунок
Technical Drawing

Фрагмент обложки журнала «Техника и жизнь №6». На фотографии: студенты деревообделочного факультета ВХУТЕМАСа (М. Олешев, В. Тимофеев и др.) делают макет избы-читальни для Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже. Руководители Антон Лавинский и Сергей Чернышев, 1925 год.

Выпускник второй волны отделения обработки дерева (в составе Дерметфака) Борис Земляницын

Дипломный проект «Каюта капитана», складной стул, дерево, металл, кожа, 1928 г.

Курсовая работа, Модель стенного шкафа, дверка которого использовалась, как откидной стол

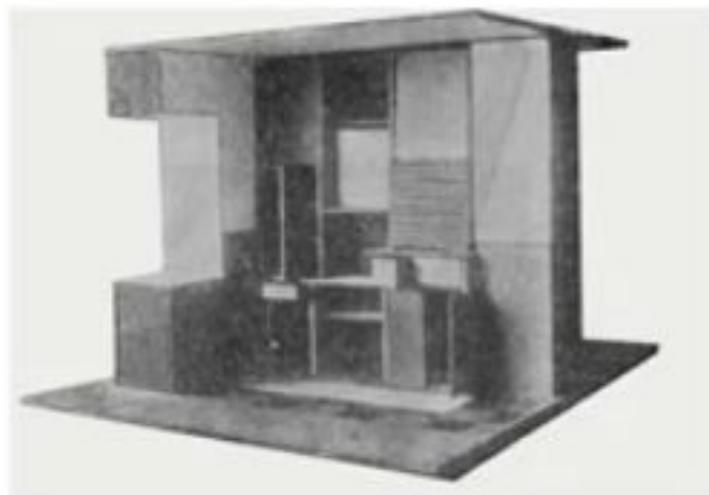

*Борис Земляницын. Складной стул для
каюты капитана рефрижераторного
судна. Руководители дипломного
проекта Лазарь Лисицкий и Сергей
Чернышев. Дерметфак
(деревообделочное отделение),
ВХУТЕИН. 1927-28*

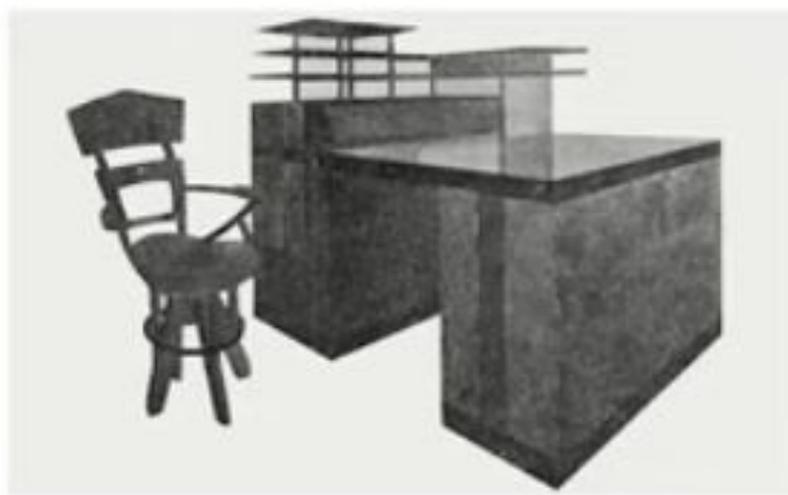

Николай Рогожин. Мягкий рессорный стул из гнутого дерева. Руководитель курсового проекта Владимир Татлин. Дерметфак (деревообделочное отделение), ВХУТЕИИ. 1927-29.

Встроенная мебель и трансформирующиеся оборудование

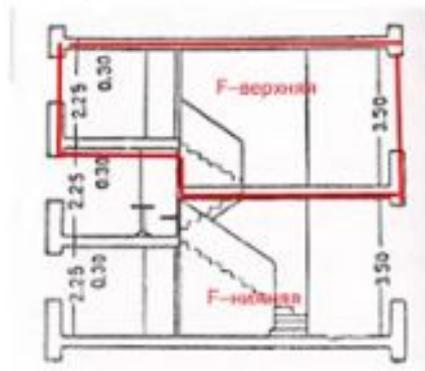
Б.Соколов—Шкаф, обслуживающий одновременно кухню и столовую. Проект для жилых ячеек Моссовета

Дипломный проект И.Лобов, А.Кокорев, Конторский стол и стул, 1928 г.

У Л.Лисицкого была мечта превратить Дерфак в факультет интерьера при Архфаке

Схема расположения квартир

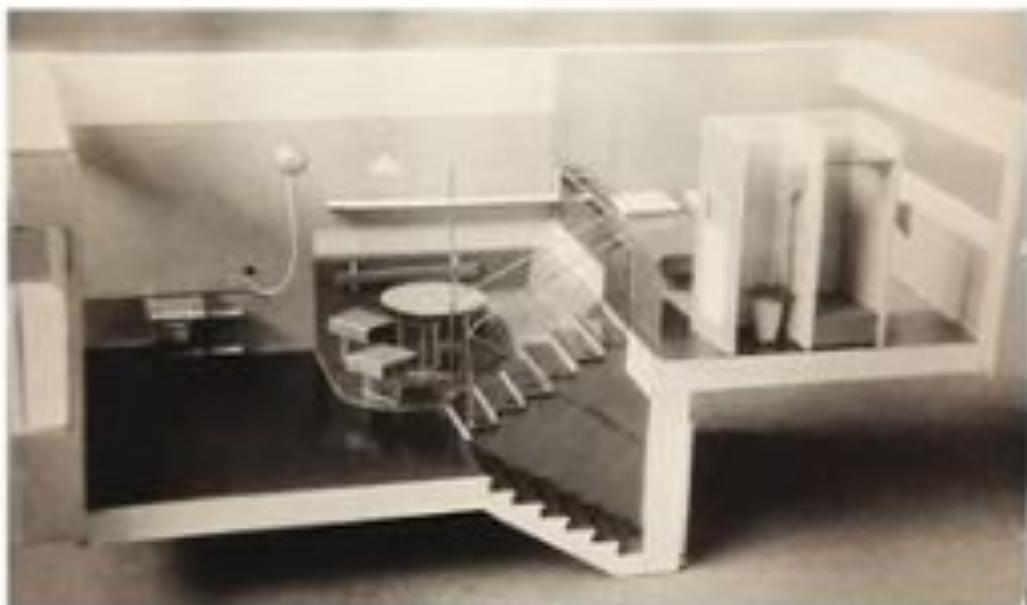

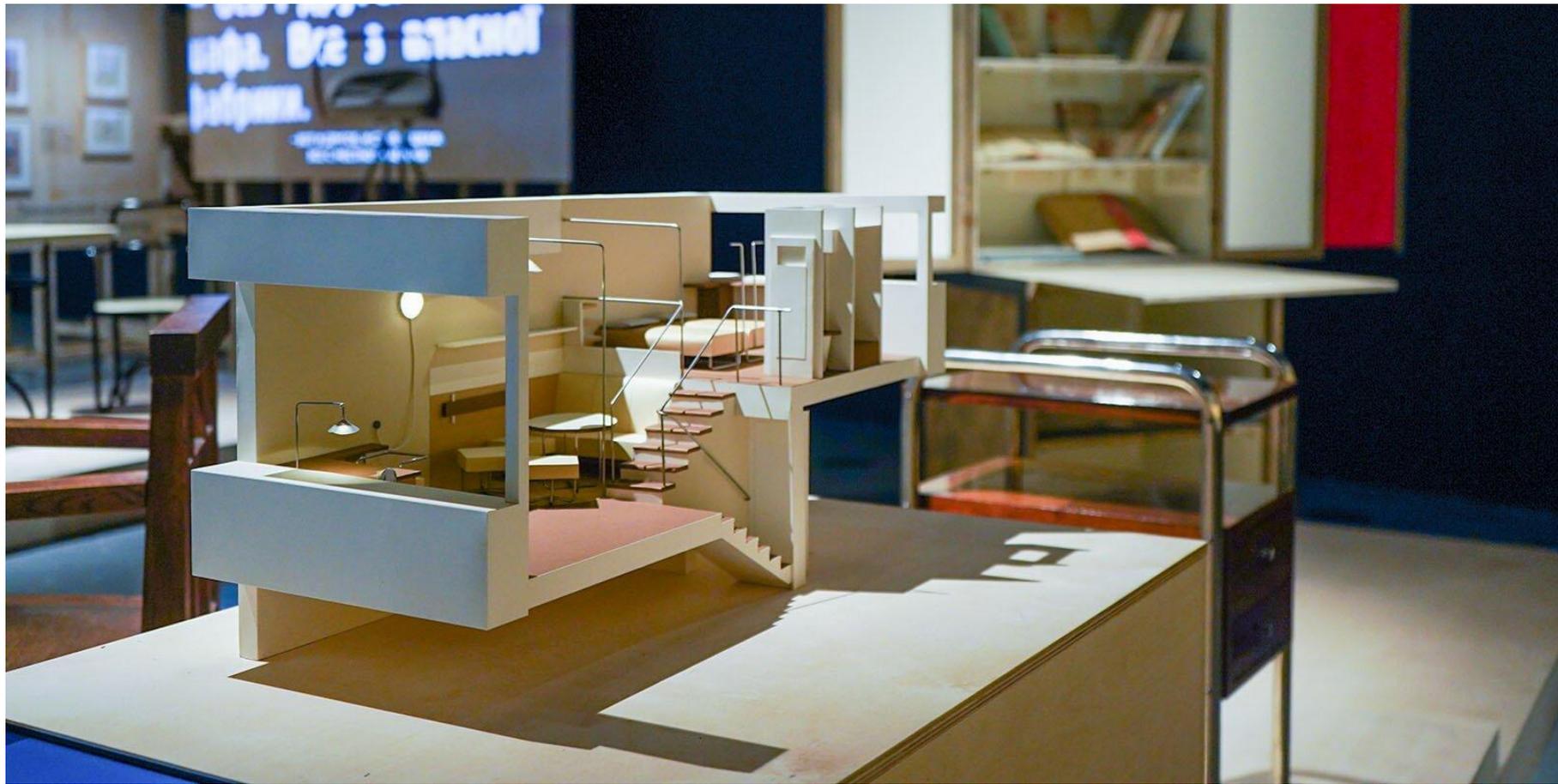
Дом Наркомфина, Москва, М.Я.Гинзбург, 1928-30 гг.

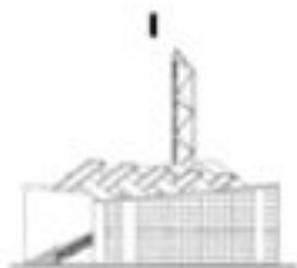
Нереализованный проект оборудования двухуровневых ячеек (квартир) мебелью

В 1929 г. Лазарь Лисицкий со своими студентами создал схему оборудования ячейки типа F. Разделил жилое пространство квартиры на три функциональные зоны (рабочую, столовую и спальню), для каждой из которых предназначалась группа стандартной мебели (частично встроенной)

Павильон СССР на Всемирной выставке в Париже, Константин Мельников, 1925 г.

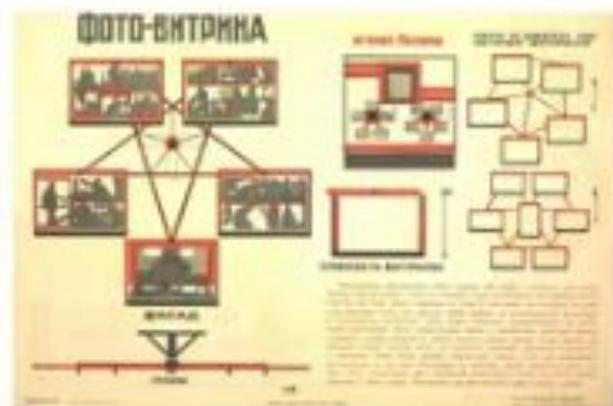
Легкая каркасная
деревянная постройка,
Большая часть
площади наружных
стен которой была
застеклена

Альбом «Искусство в быту: 36 таблиц. Игрушка, одежда. Изба читальня, клуб, театр»

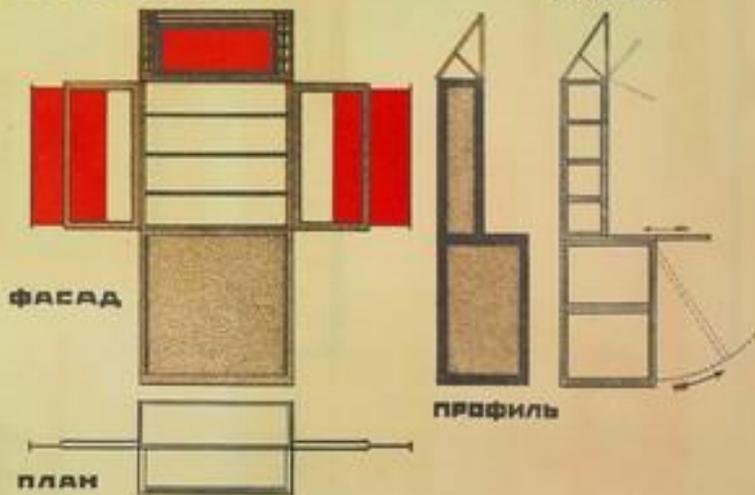
Студент Дерфака, И.Лобов

Студент Дерфака, Борис Земляницын

ШКАФ-ВИТРИНА

рис. 11В.

Клубный шкаф-витрина предназначен, главным образом, для литературы. Верхняя часть шкафа состоит из 4 полок и рассчитана на емкость 200 книг. Двери — двойные, используются для размещения фотографий или фото-монтажа на 2-х плоскостях с каждой стороны. Первая привкреплена к корпусу на шарнирах, вторая выдвигается и прорез первой и, таким образом, используются две плоскости у каждой двери шкафа. Нижняя половина заполняется журналами или книгами большого формата (число не ограничено). Крышка, закрывающая верхнюю половину шкафа, служит столиком при подъеме ее до прямого угла и выдвигается по прорезу для укрепления. Рамка укрепляется в верхней части шкафа и предназначена для менюшнхся лозунгов, надписей и т. п. Корпус делается из дерева, толщиной в 1 см. или из 8 мм. фанеры; полки — толщиной не более 2 см; рамка со стойкой — из брусков квадратного сечения. Материалом для шкафа-витрины служит сосна.

Шкаф-витрина.
Иван Лобов.
Руководитель
Антон Лавинский.
Деревообделочный факультет
ВХУТЕМАСа, 1925.
Лист из серии
«Искусство в быту»: 36 таблиц /
Общая художественная редакция Я. А. Тугендхольда. — [Москва]: Издание «Известий ЦИК СССР и ВЦИК», [1925]. Приложение к журналу «Красная Нива» на 1925 год.

андарт
Standard

Клуцис
Klutsis

Техниче
Тес

Рабочий клуб А.Родченко, Галерея на Эспланаде у Дома инвалидов

Вещи осмыслятся, становятся друзьями и товарищами человека, и человек становится уметь смеяться, и радоваться, и разговаривать с вещами... —А.Родченко

Реконструкция клуба в Государственной Третьковской галерее, 2008 г.

Владимир Татлин (на Дерметфак пришел в 1927 г.) и «Культура материала»

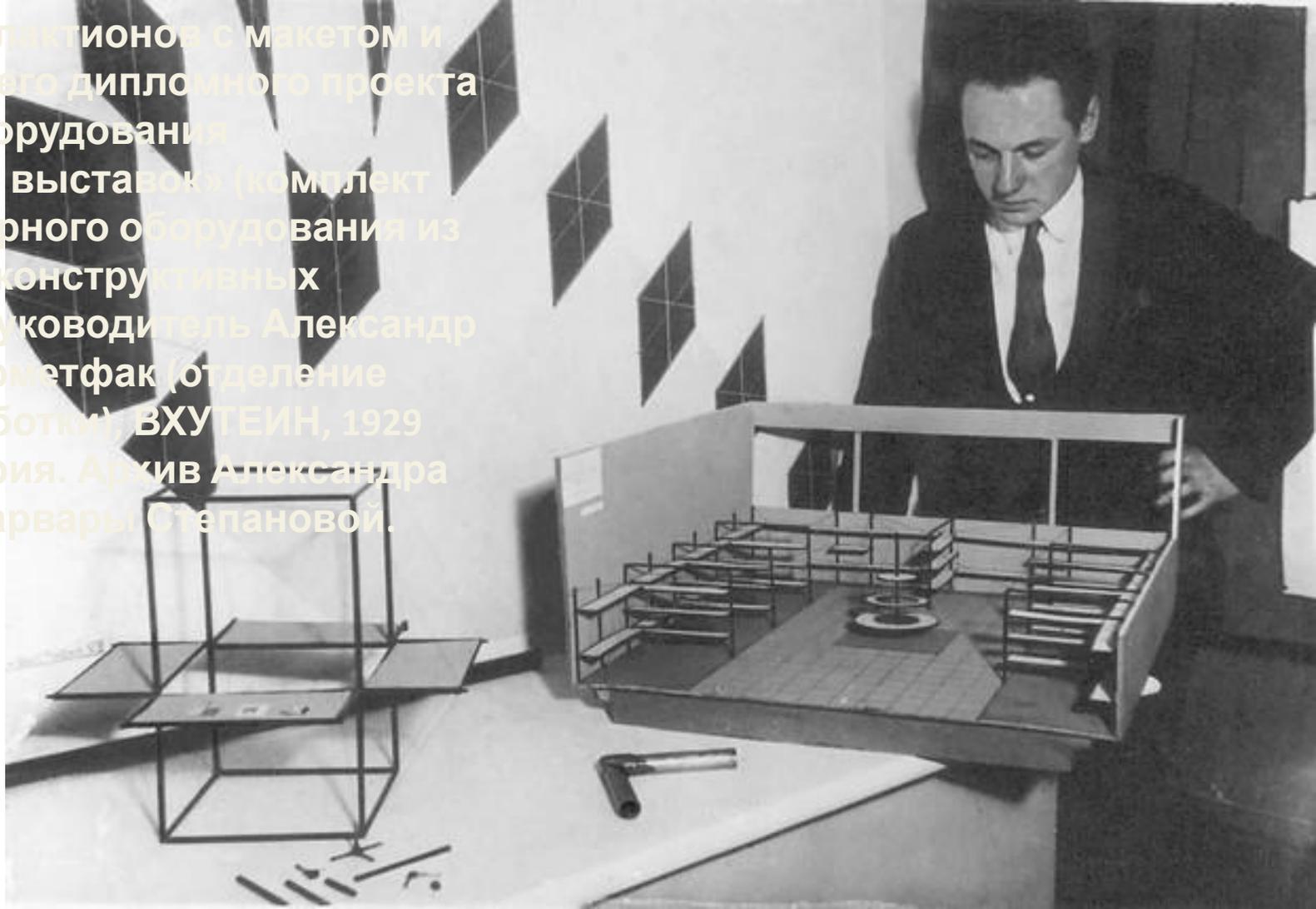

А. Дамский, пространственная композиция на тему подбор и сопоставление материалов по дисциплине «Культура материала» рисунок (1970-х) по фото автора 1929 г.

Владимир Татлин
с студентами
металлургии
КУТЕИНа.
Первая половина
1920-х.
Фотография А.
Ивановича. Архив
Александра
Ивановича и
Елены
Ивановны

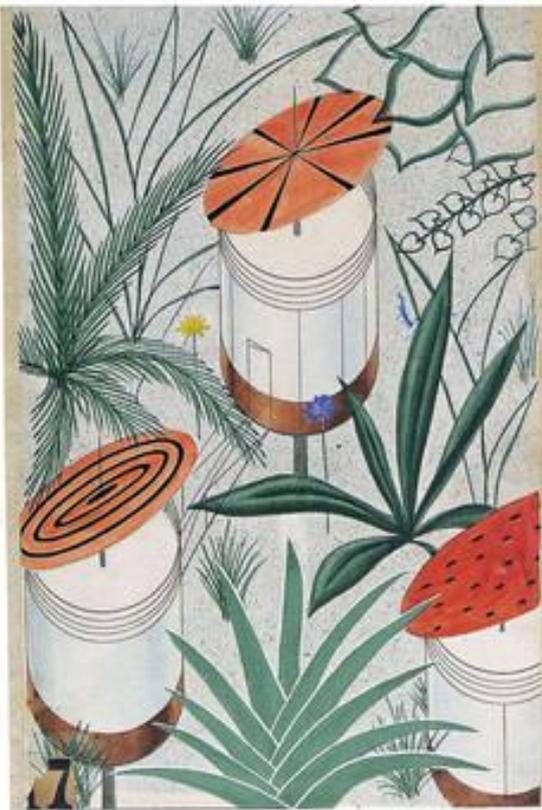
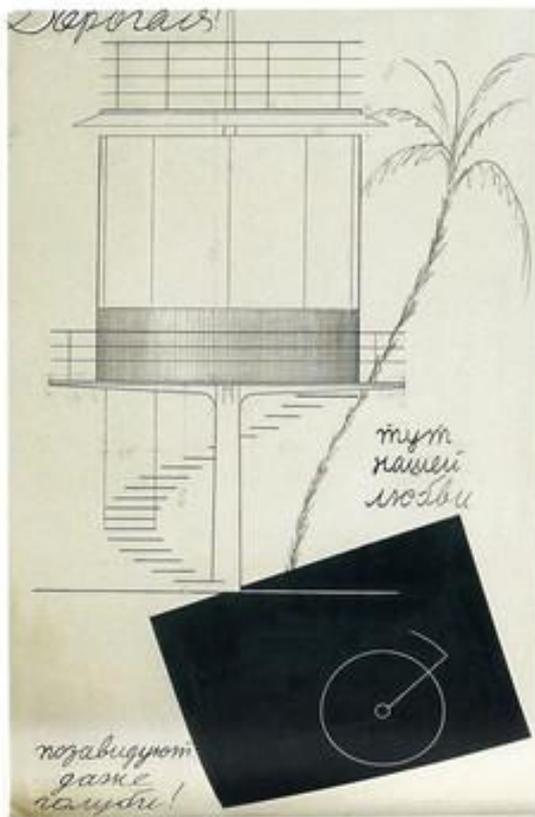

Александр Галактионов с макетом и деталями своего дипломного проекта «Стандарт оборудования передвижных выставок» (комплект сборно-разборного оборудования из стандартных конструктивных элементов). Руководитель Александр Родченко. Дерметфак (отделение металлообработки), ВХУТЕИН, 1929 год. Фотография. Архив Александра Родченко и Варвары Степановой.

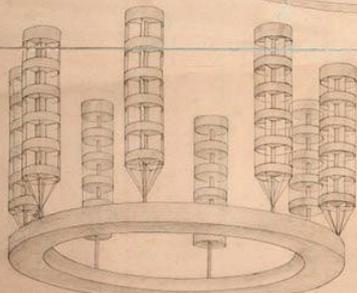
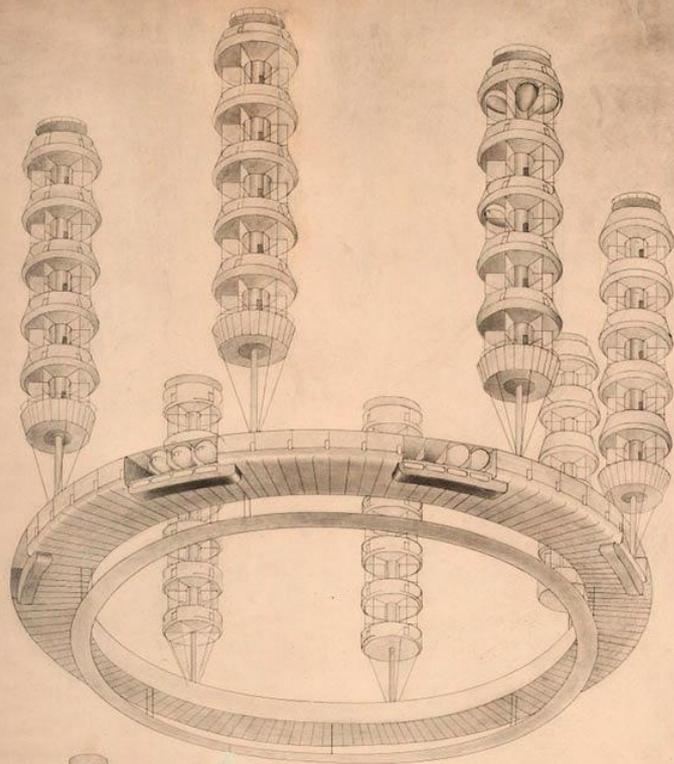
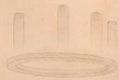
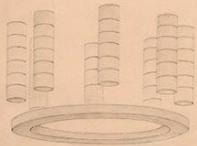
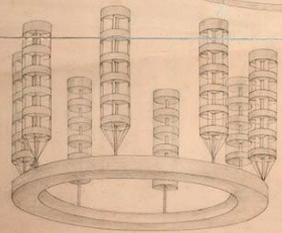
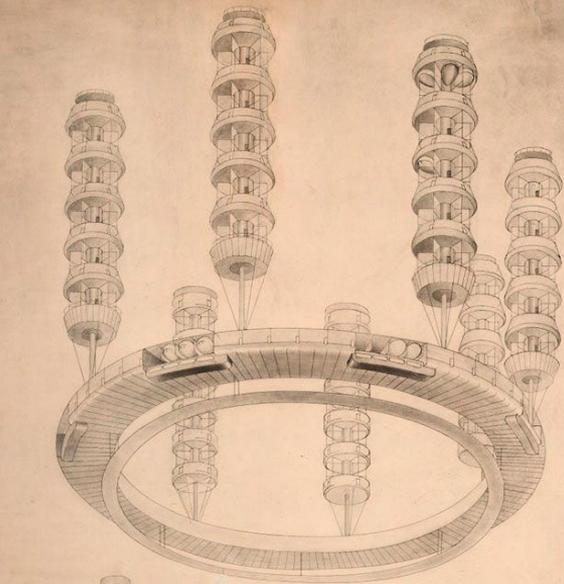
Вывод

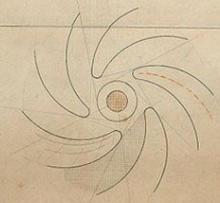
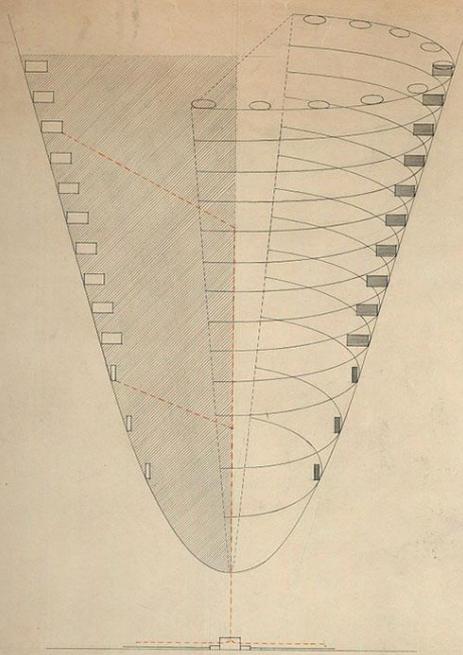
- Главная негласная задача факультетов: создавать массовый рациональный предмет, конструирующий новую бытовую среду пролетариев
- Самые малочисленные факультеты ВХУТЕМАСА/ВХУТЕИНА
 - Выпускники инженеры – 111 человек
 - Выпускники Керфака – 23 человека
 - Выпускники Метфака – 16 человек
 - Выпускники Дерфака – 31 человек
- Расформирование ВХУТЕИНА в связи с реформой высшего образования 1930 г., когда многие образовательные учреждения из ведомства Наркомпроса были переданы промышленному ведомству:
 - Текстильный факультет переведен в Текстильный институт
 - На базе деревообделочного отделения Дерметфака был создан Институт по обработке твердых и ценных пород дерева (вскоре Лесотехнический институт)
 - Керамический факультет превращен в Художественный факультет Института Силикатов

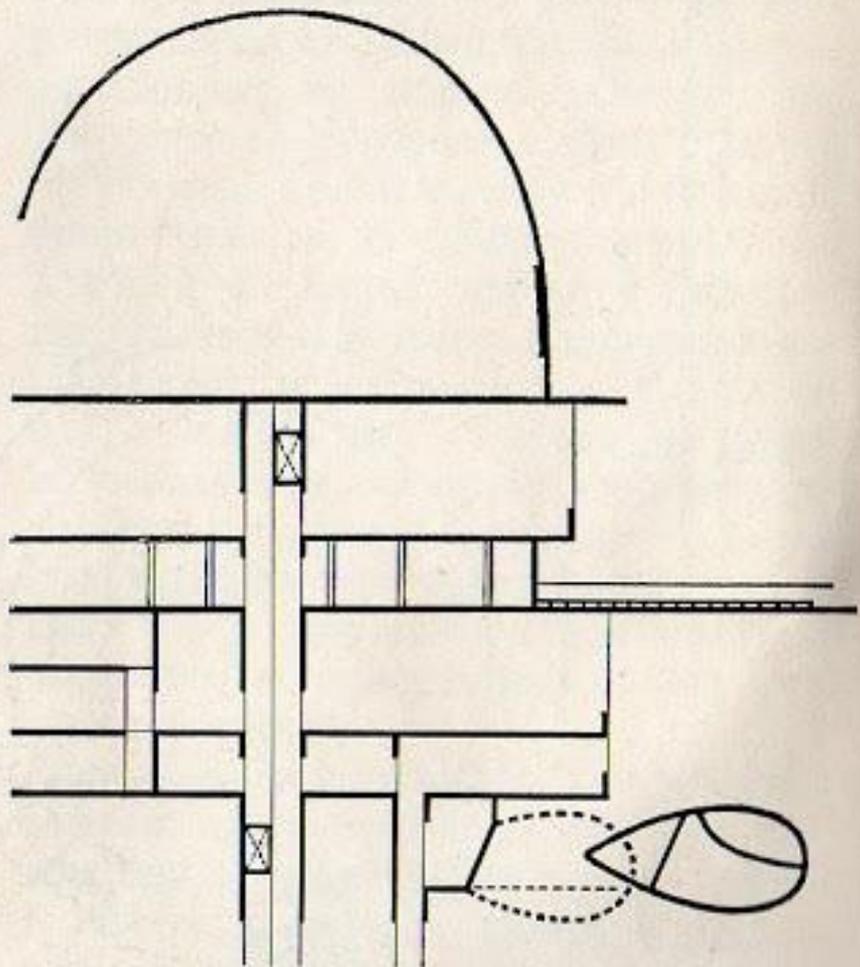

Николай Соколов, 4 курс, «Курортная гостиница в Мацесте». Мастерская Александра Веснина, 1928 год. Государственный музей архитектуры им. А.Н. Щусева.

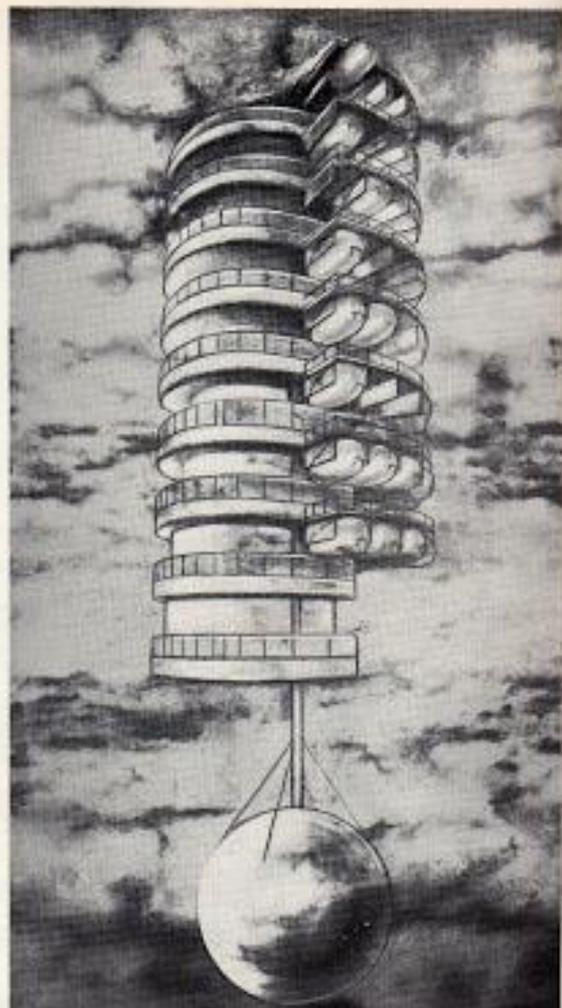
Летающий город Георгия
Крутикова, 1928.

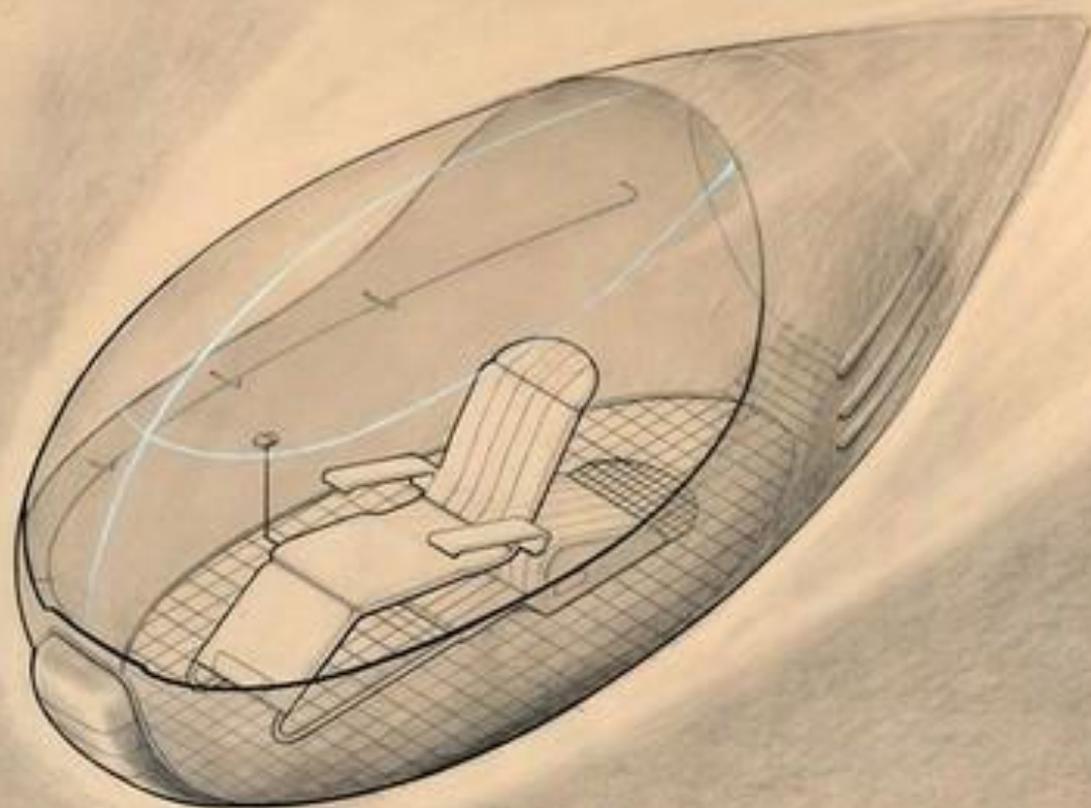

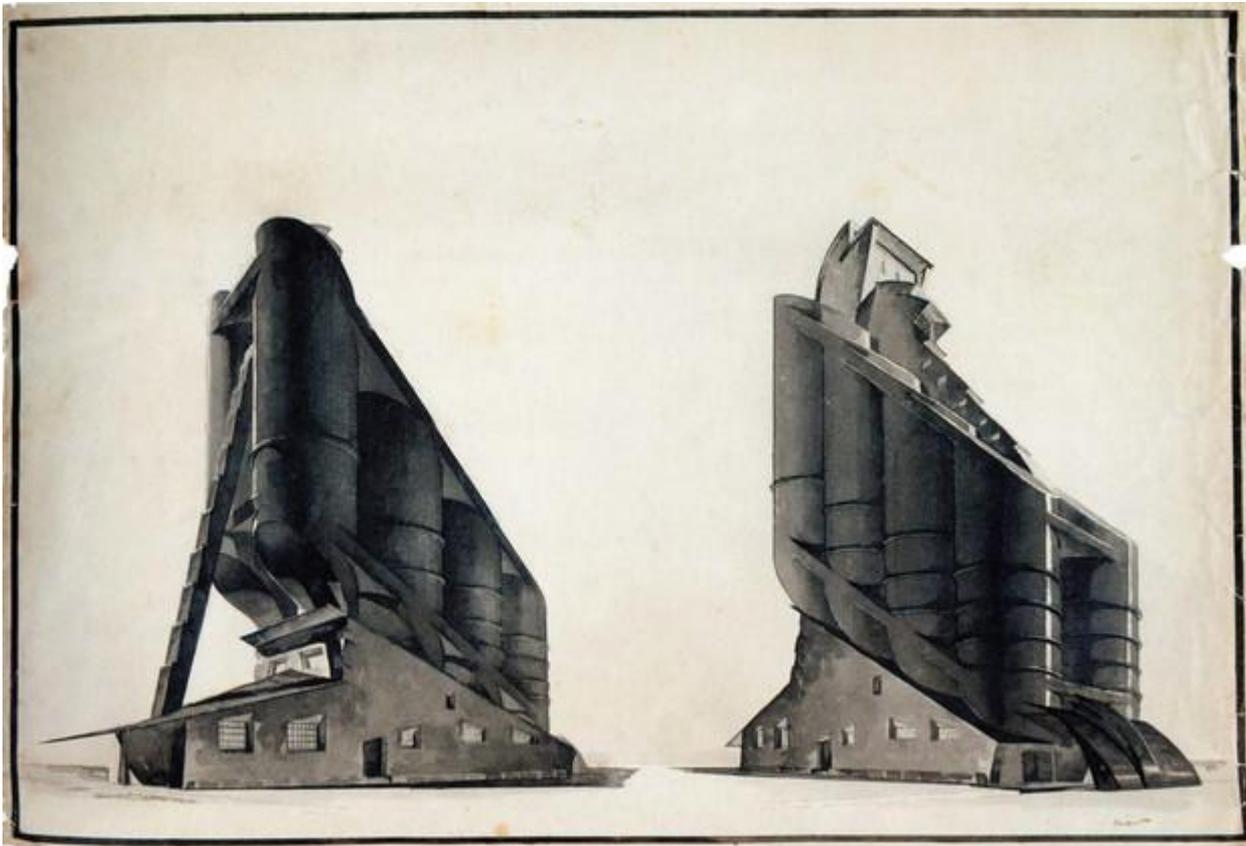

Техническое задание
на проектирование
и строительство
объекта

Летающий город Георгия Крутикова,
1928

Г. Вегман. 2 курс, производственное задание на тему «Элеватор, выявление и выражение формы», 1922 г., мастерская Н. Ладовского. Музей МАРХИ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК НА СОФИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Авторы: Михаил Барщ и Михаил
Синявский

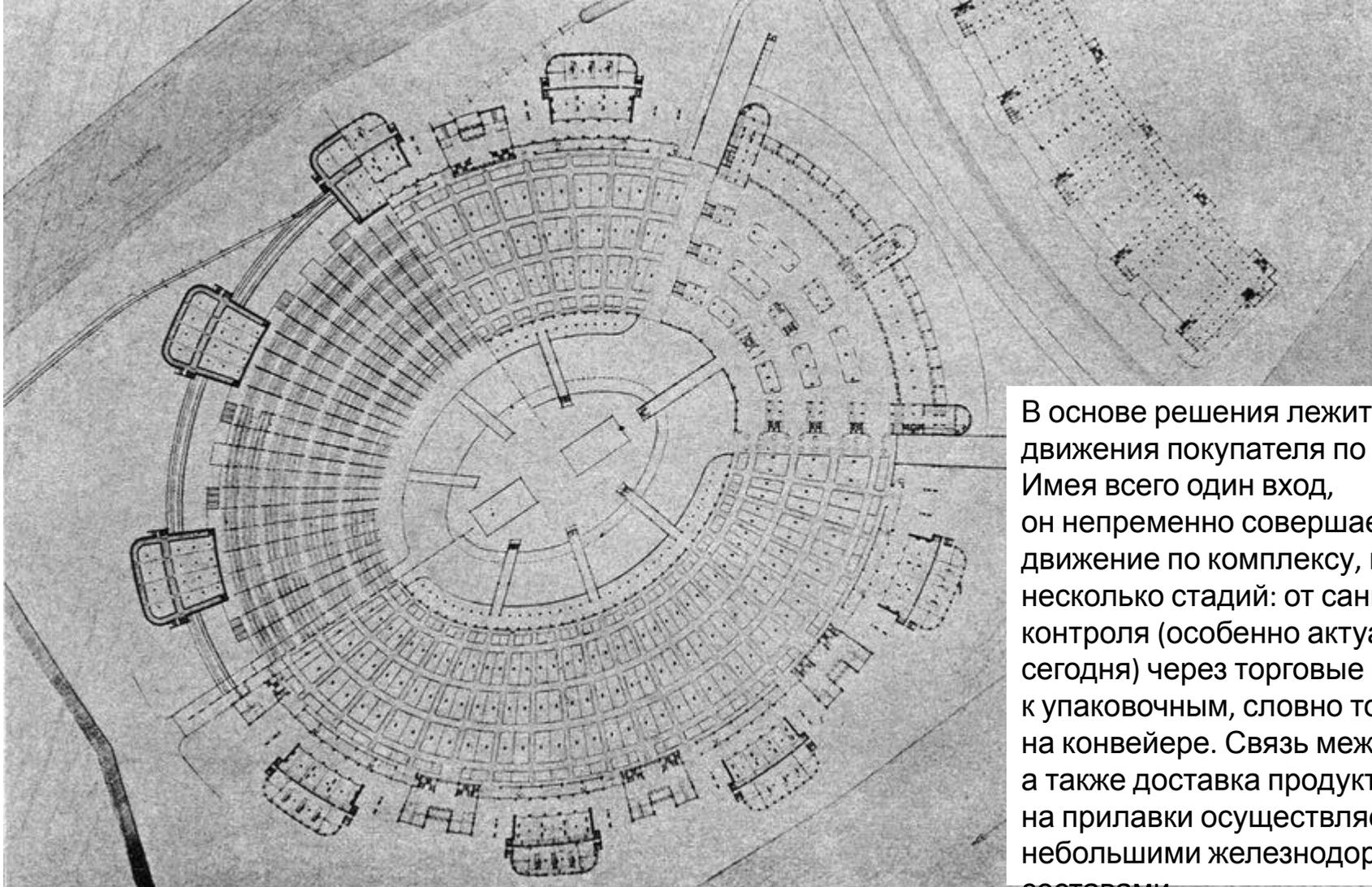
Год: 1926

Мастерская: Александра Веснина

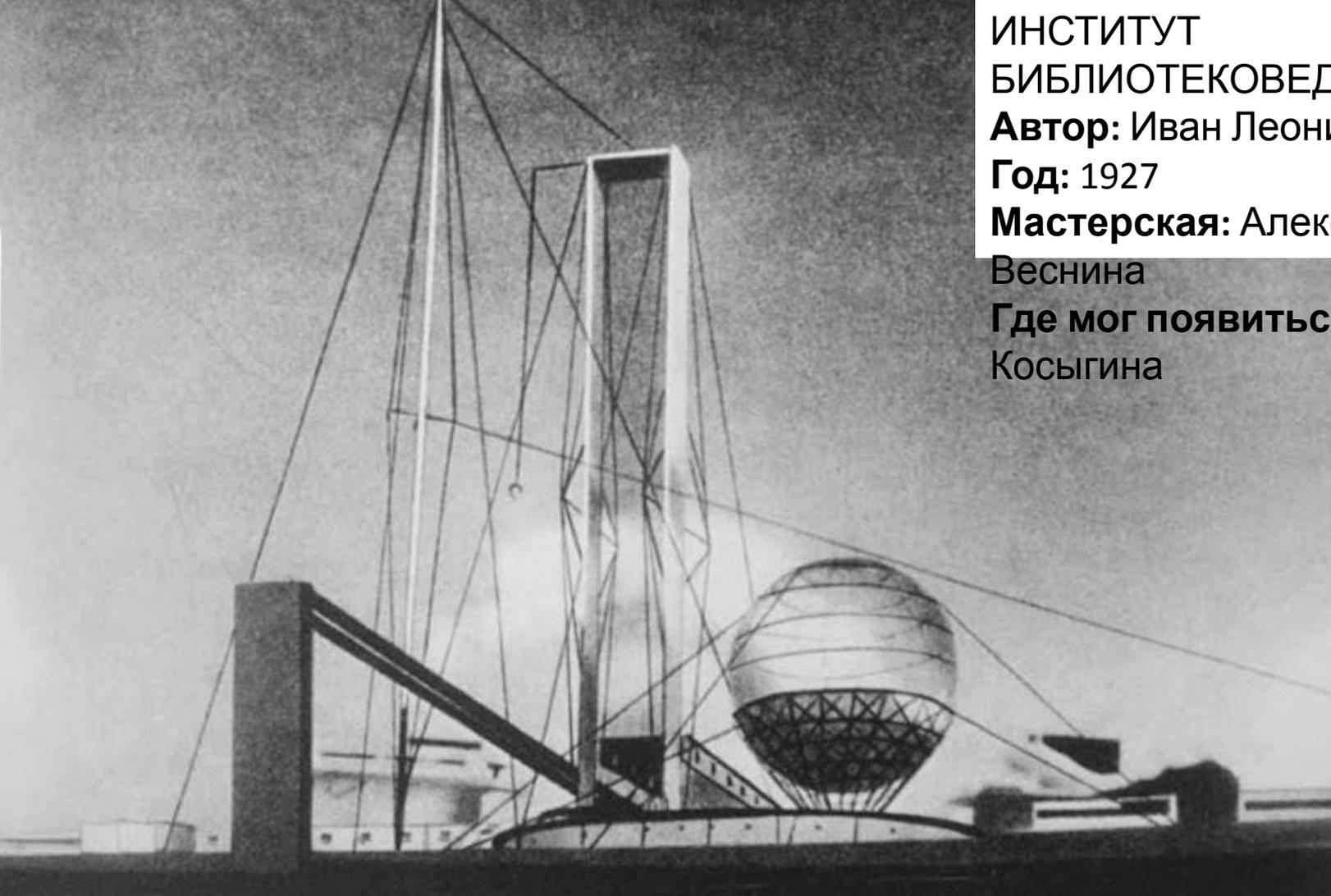
Где мог появиться: Софийская
набережная

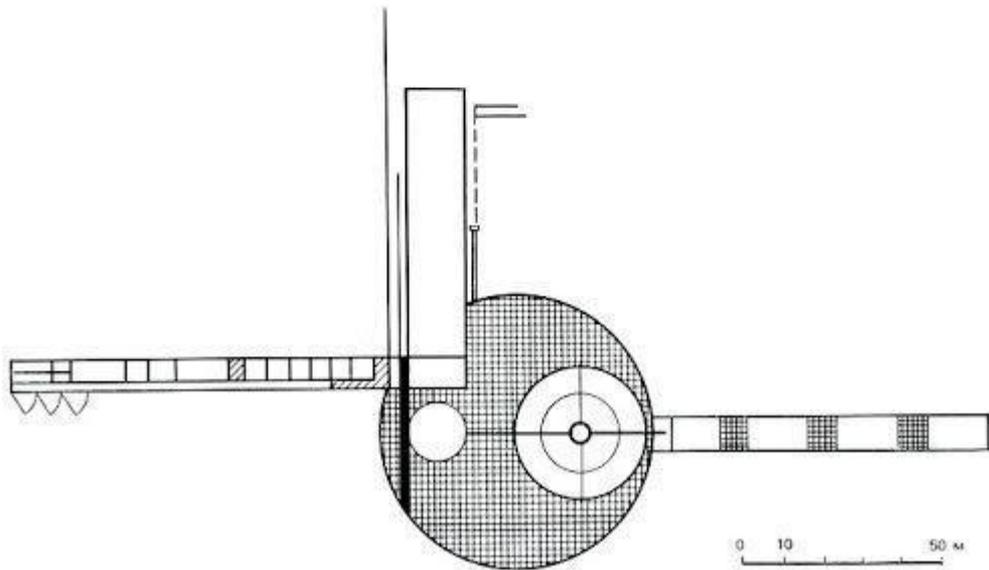
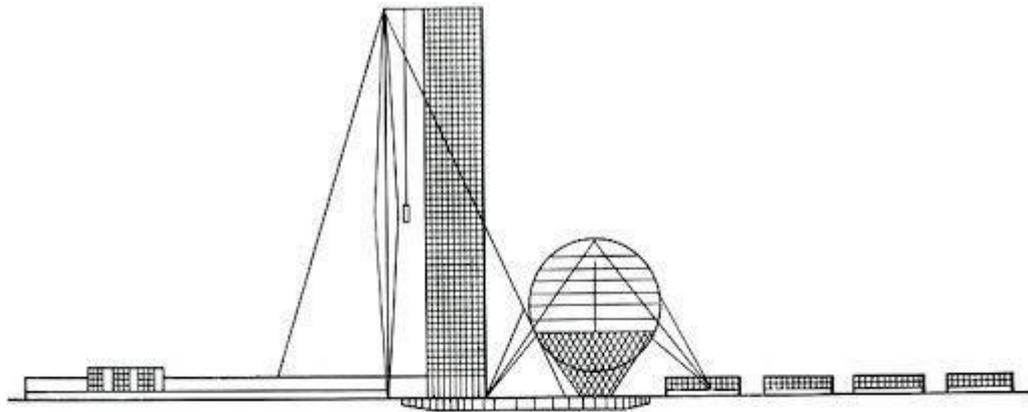

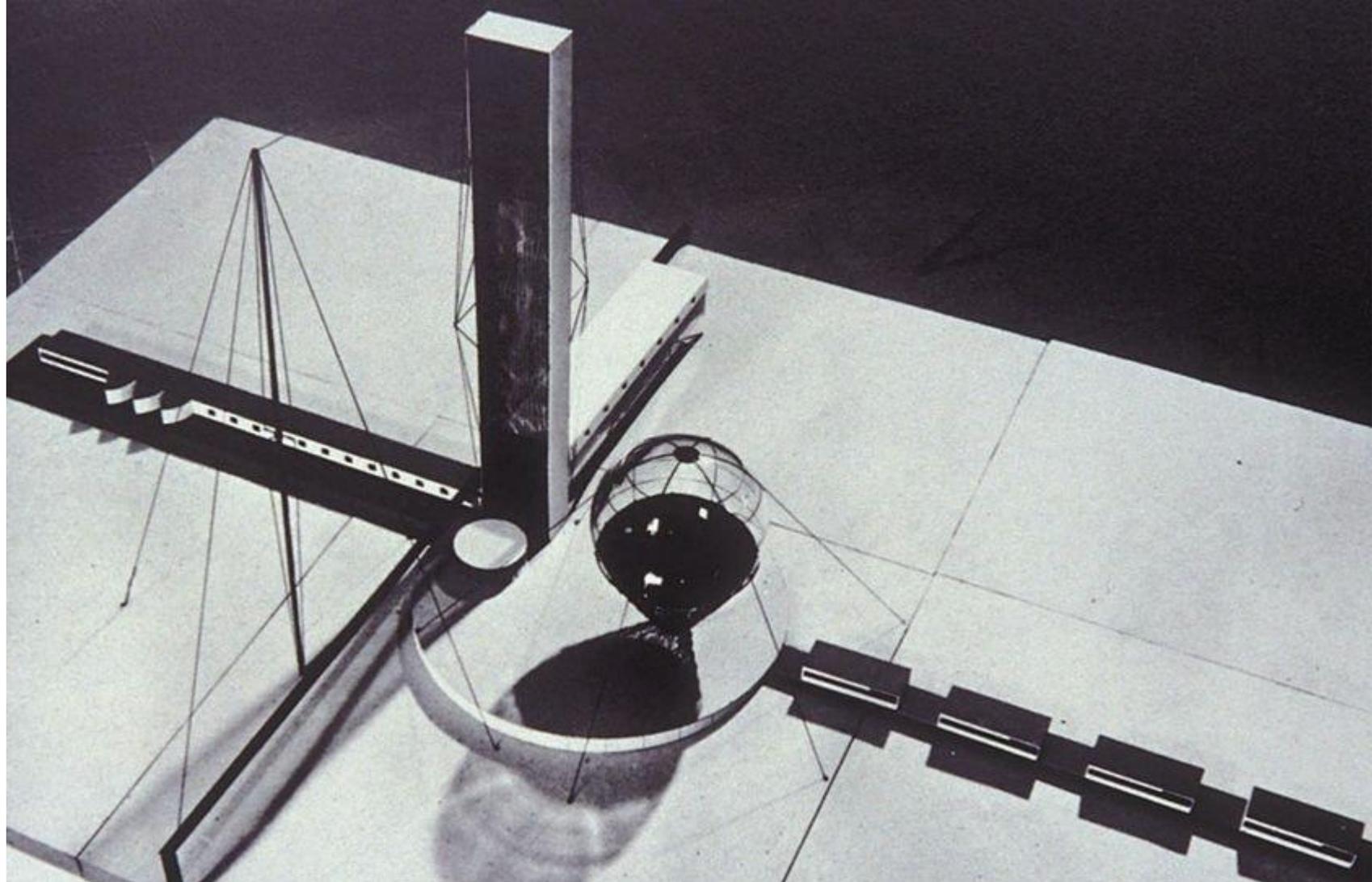

В основе решения лежит график движения покупателя по рынку. Имея всего один вход, он непременно совершает круговое движение по комплексу, проходя несколько стадий: от санитарного контроля (особенно актуально сегодня) через торговые ряды к упаковочным, словно товар на конвейере. Связь между рядами, а также доставка продуктов на прилавки осуществляется небольшими железнодорожными составами.

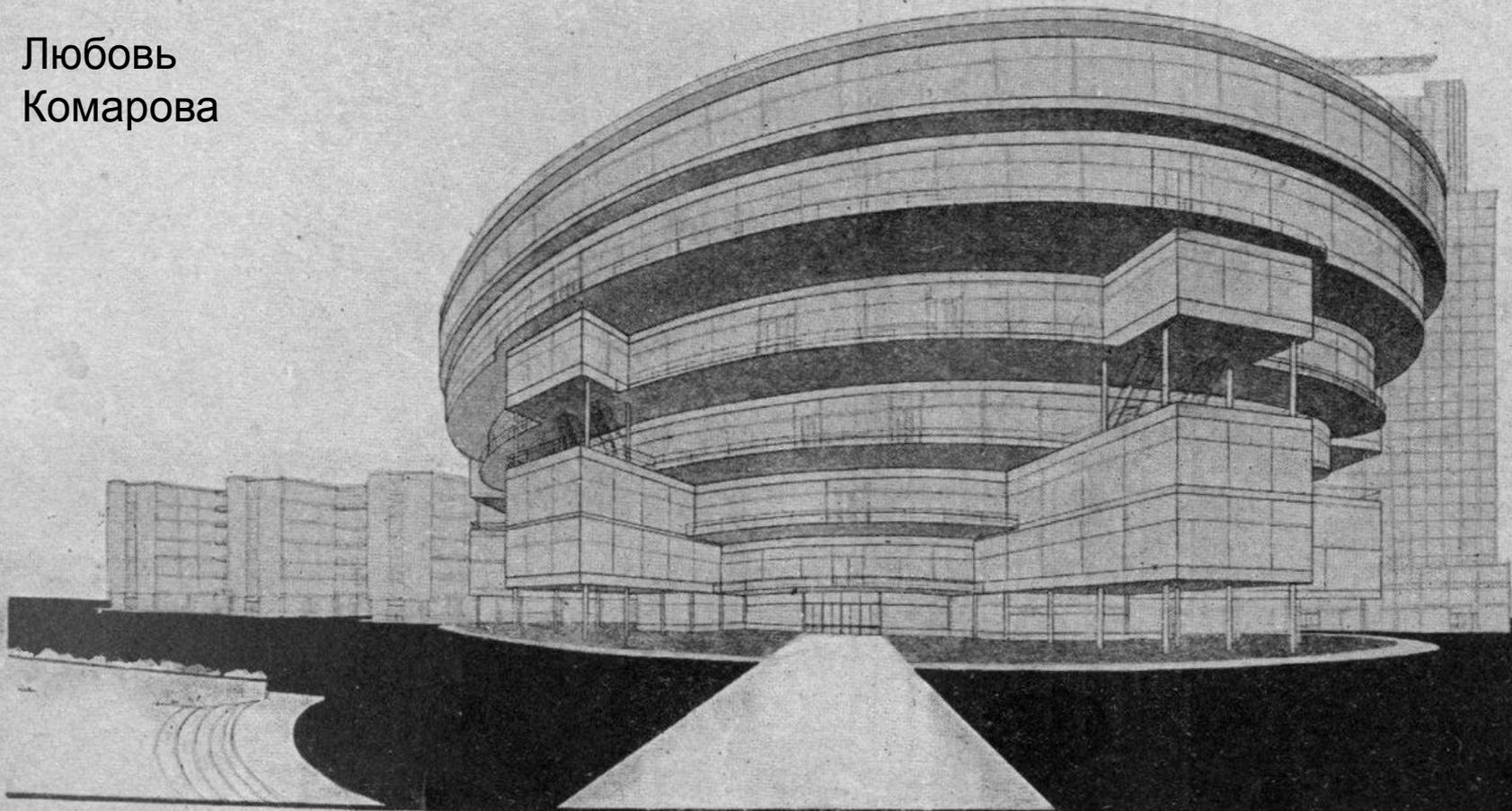
ИНСТИТУТ
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ
Автор: Иван Леонидов
Год: 1927
Мастерская: Александра
Веснина
Где мог появиться: улица
Косыгина

ЗДАНИЕ КОМИНТЕРНА НА МЕСТЕ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Любовь
Комарова

Начнем с главного. Как расшифровывается ВХУТЕМАС?

1/8

- Высшие художественно-технические мастерские
- Всероссийская художественно-тематическая ассоциация
- Всероссийская художественно-тематическая ассоциация

Во ВХУТЕМАСе преподавали многие известные авангардисты. Один из них просил студентов написать натюрморт из фарфоровой ступки, куска стекла и разноцветной бумаги. Кто это был?

2/8

- Василий Кандинский
- Александр Родченко
- Любовь Попова

Два здания ВХУТЕМАСа, где преподавали скульптор Вера Мухина, живописец, график и дизайнер Владимир Татлин, художники Василий Кандинский и Петр Кончаловский, архитекторы Алексей Щусев и Константин Мельников, сохранились. Знаете, где они находятся?

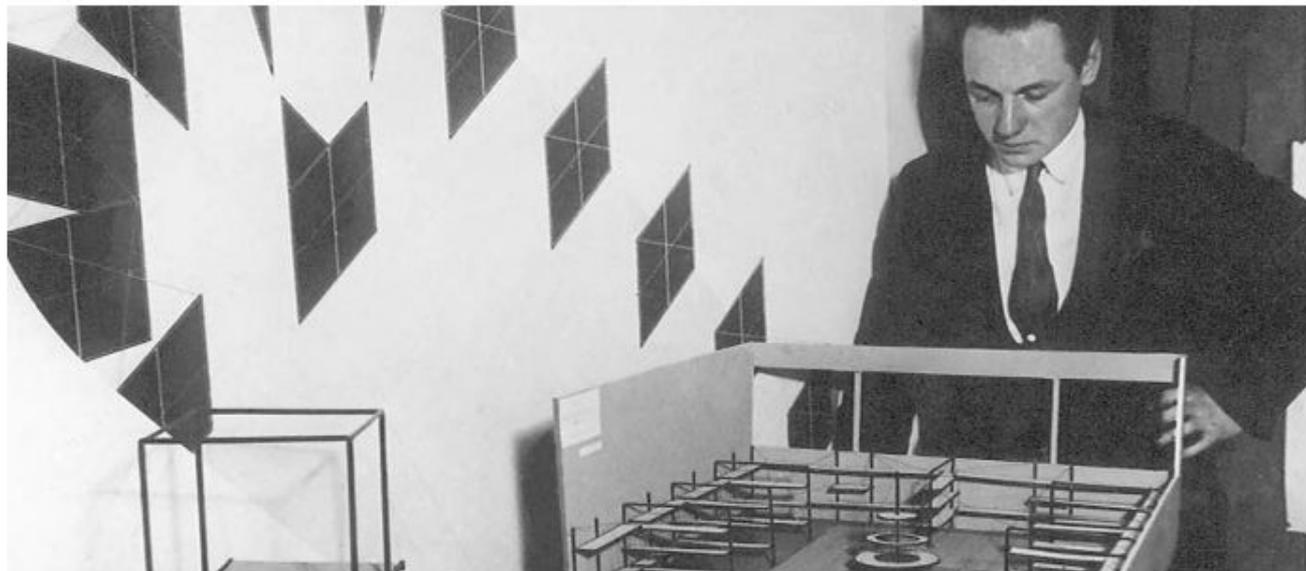
3/8

- На Рождественке и Мясницкой
- На Остоженке и Мясницкой
- На Рождественке и Сретенке

В школе готовили живописцев и графиков, скульпторов и керамистов, театральных декораторов и художников по текстилю. А какого факультета там никогда не существовало?

4/8

- Текстильный факультет
- металлообрабатывающий факультет
- Дизайнерский факультет

Независимо от специализации каждый студент ВХУТЕМАСа должен был освоить подготовительный курс — Основное отделение. Какие дисциплины ждали всех без исключения?

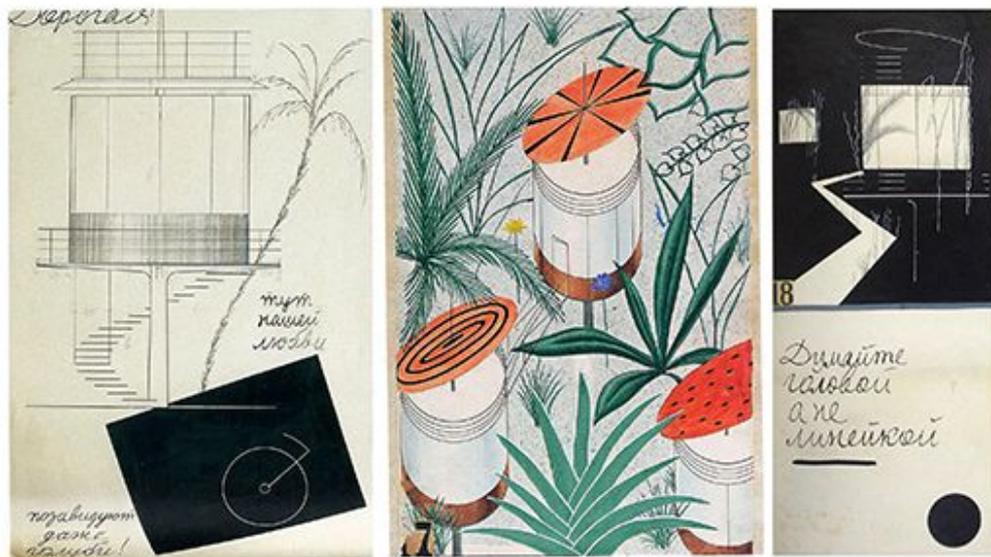
5/8

- Геометрия, черчение, композиция и проектирование
- История искусств, черчение и графика
- Пространство, объем, графика и цвет

Вы видите один из студенческих проектов архитектурного факультета. Как вы думаете, что это?

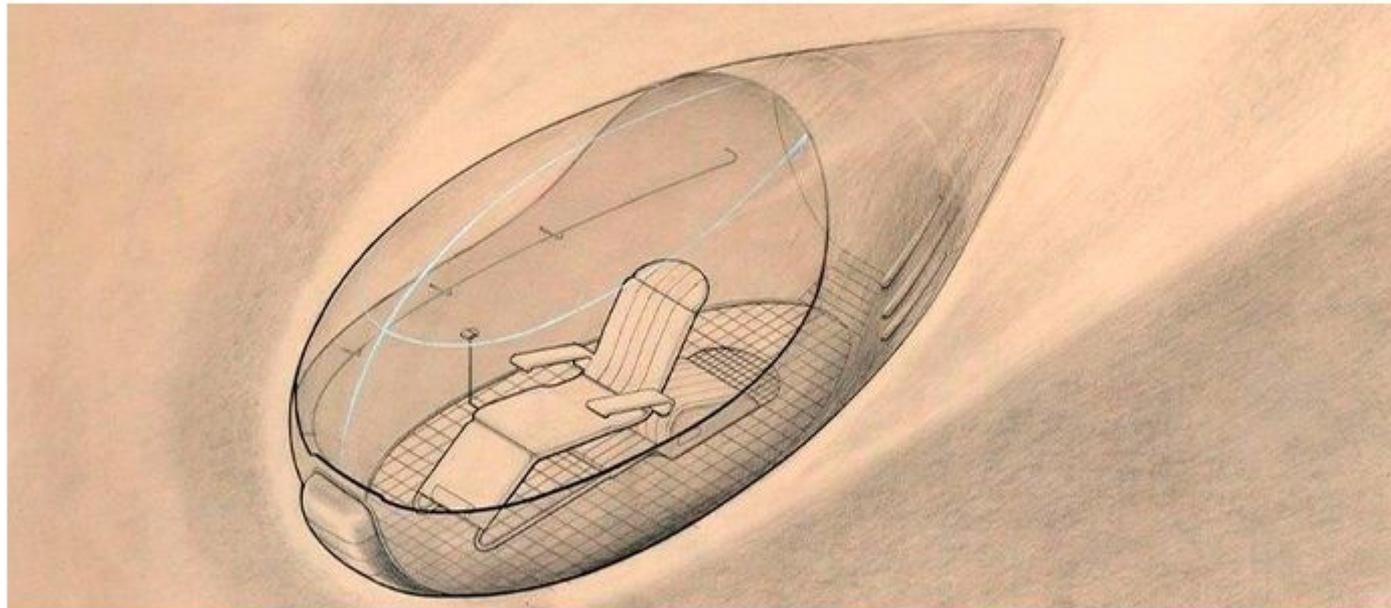
6/8

- Домики курортной гостиницы
- Теплицы ботанического сада
- Беседки в парке

И еще об архитектуре. Этот проект стал настоящей сенсацией в 1928 году, хоть ему так и не удалось стать реальностью. Что это?

7/8

- Индивидуальная подводная лодка
- Летающая многофункциональная кабина
- Миниатюрный дирижабль

Именно во ВХУТЕМАСе сформировались основы дизайнерского образования в России, а разработанные 100 лет назад принципы творческого мышления продолжают влиять на современный материальный мир. Какие университеты являются прямыми наследниками школы?

8/8

- Московский архитектурный институт и Институт искусств РГУ им. Косыгина
- Московская государственная художественно-промышленная академия им. С. Г. Строганова и Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического университета
- Все вышеперечисленные

