

ТРАДИЦИИ ХАРЬКОВСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЭМБЛЕМАТИКЕ ХАРЬКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ

Хрисанфова Д. В., преподаватель кафедры “МЖ”

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. В статье рассматриваются эмблемы Харьковской художественной высшей школы на примере символики Академии дизайна и искусств. Описывается история возникновения знаковых изображений и выявляется связь эмблематики с художественными традициями высшей школы.

Ключевые слова: высшая школа, традиция, символ, эмблема, знак, конструктивизм.

Анотація. Хрисанфова Д. В. Традиції Харківської художньої вищої школи та їх відображення в емблематиці Харківської державної академії дизайну та мистецтв. В статті розглядаються емблеми Харківської художньої вищої школи на прикладі символіки Академії дизайну і мистецтв. Описується історія виникнення знакових зображень та виявляється зв'язок емблематики з художніми традиціями вищої школи.

Ключові слова: вища школа, традиція, символ, емблема, знак, конструктивізм.

The summary. Khrisanfova D. V. Traditions of the Kharkov art higher school and their reflection in the Kharkov state academy of design and arts. In article emblems of the Kharkov art school are examples of academy of design and arts, a history of occurrence of symbolics, connection of the higher school.

Key words: the higher school, traditions, symbolic, emblem, a sign, constructivism.

Постановка проблемы. Проблема знаковой идентичности актуальна, современна и своевременна. Для вуза наличие собственной эмблемы является важным приоритетным вопросом. В статье рассматриваются исторически наследованные символические изображения, также дается оценка современным проектам по эмблеме вуза. Важным ключевым вопросом является изучение академических традиций высшей художественной школы, так как их непосредственное отражение – это основное идейное содержание символического изображения.

Связь работы с важными научными или практическими задачами.

Статья написана в соответствии с планом НИР кафедры монументальной живописи Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Цель работы. На основе анализа исторически сложившихся традиций высшей художественной школы Харькова выявить основные эстетические композиционные и орнаментальные принципы, необходимые в составлении эмблем для идентификации высшей художественной школы.

История возникновения высшей художественной школы в Харькове берет начало еще в XVIII веке. И как любая история, она началась с одной интересной идеи. В. Н. Каразин в своем “Предначертании о Харьковском университете” проектировал устройство при нем двух отделений, из которых одно должно быть посвящено искусствам – приятным искусствам. Здесь должны были преподаваться рисование, музыка, танцы, фехтование и верховая езда, а другое – гражданским искусствам – должно было готовить гражданских архитекторов и инженеров. По уставу 1804 г. в Харьковском университете было введено

преподавание приятных искусств (рисования, гравирования музыки и танцев). Первым преподавателем рисования в университете был немец из Гамбурга Яков Николаевич Матес. Также преподавали Ф. Ф. Репнин, А. И. Лопуэс, Б. Ф. Клембовский, С. П. Чириков.

Потребность в специальной школе ощущалась давно: она не получала полного удовлетворения в университетских классах, которые были доступны только для студентов, не в гимназии, где преподавание рисования носило элементарный характер. Но известно, например, что ветеран среди гимназических преподавателей рисования Д. И. Бесперчий работал с учениками, которые стали великими художниками – Семирадский и Ткаченко, а также первые уроки рисования в гимназии усвоил и С. И. Васильковский.

В 1869 году, 21 февраля открывается первая в Украине частная рисовальная школа М. Д. Раевской-Ивановой. Цель школы не была узко специальной – одних она готовила в Академию или другие художественные школы, других к художественно-профессиональной деятельности (иконописцев, декораторов, литографов, ретушеров). Главными предметами были рисование и живопись. Рисование начиналось с геометрических фигур и тел, затем рисовали голову, а заканчивалось рисованием человеческой фигуры с гипса. Материалы использовали карандаш, уголь, соус. Живопись начиналась с теоретического ознакомления с основными, составными и дополнительными цветами. Потом расцвечивались акварельно плоские орнаменты. Орнаменты изучались в исторической последовательности стилей. Затем переходили к настоящей живописи: писали и мертвую натуру (натюрморт) и живую (человеческая фигура и портрет). Обыкновенно писали акварелью и масляными красками. С 1870 года введено преподавание черчения, начиная с геометрического и технического, потом проекционного и кончая архитектурным. С 1886 года введена лепка из глины как вспомогательный предмет для рисования. Также ученики школы писали театральные декорации. Для желающих преподавалась живопись по фарфору, выжигание по дереву и тиснение по коже. Руководителем школы была М. Д. Раевская-Иванова, она преподавала рисование и живопись. С 1889 года рисование в младших классах вел П. К. Крюков, а в старших – М. Р. Пестриков, живопись преподавал А. П. Романенко. Черчение преподавали С. А. Раевский, С. А. Мартынов, К. К. Маковский, Г. М. Шторх; лепку – С. Р. Бабский, И. И. Якобс. Лекции по анатомии читали доктора Павлов и Знаменский, по истории искусств – А. Н. Бекетов, А. Н. Деревницкий, А. А. Стоянов.

Это были первые этапы зарождения художественной школы в Харькове. Важным представляется отсутствие стихийности в методике обучения школы.

Происходит становления системы художественного образования в Харькове. Детей не просто учили что-либо нарисовать. Предлагалась структура практического и теоретического образования. Знания анатомии, черчения, история искусств, архитектуры помогали в раскрытии практического рисования – живописи, рисунка, лепки, театрально-декорационного искусства.

В 1896 году частная школа М. Д. Раевской-Ивановой была переименована в городскую художественную школу. Преподавали Пестриков, ученик И. Репина – М. Федоров, и ученик Маковского – К. Пинеев.

В 1912 году происходит долгожданное событие – открытие в Харькове художественного училища, подчиненного Санкт-Петербургской Академии искусств. Работали М. Пестриков, К. Пинеев, М. Федоров. Директором училища назначили О. Любимова. Преподавали ученики Репина, Чистякова, Савицкого, Кардовского – О. Титов, С. Прохоров, Г. Горелов, О. Кокель. Им удалось сблизить и укрепить реалистические академические традиции.

После революции 1917 года в 1919 году – Харьковское училище преобразовано в Свободные государственные художественные мастерские (по примеру Петроградских мастерских).

В сентябре 1921 года состоялась официальное открытие Харьковского художественного техникума. Такой тип учебных заведений в 20-е годы принадлежал к системе высшего образования. Этот год принято считать годом образования высшей художественной школы в Харькове. В техникуме преподавали Кокель, Прохоров, Федоров, Козлов, Бабинский, Блох.

В 1924 году создано два отделения – живописно-скульптурное и архитектурное. Позже они стали называться факультетами. На живописно-архитектурном факультете были мастерские портрета, графическая (преподавали Падалка и Ермилов), театрально-декорационная (преподавал Хвостенко-Хвостов). Архитектурное отделение готовило художников-архитекторов. Преподавали Жуков, Гинзбург, Николаев, Покорный.

Начиная с 1927 года техникум начал выпускать специалистов. Одними из первых были – график Бойченко, скульптор Диндо, архитектор Яновицкий.

В 1927 году был поставлен вопрос о переименовании техникума в институт. В 1929 году название было утверждено. С этого года вуз называется Харьковский художественный институт. В 1930-х годах штат педагогов пополняется новыми талантливыми преподавателями и художниками: Петрицкий, Севери, Косарев, Беседин, Дерегус, Фрадкин, Овчаренко.

В 1930-е годы Харьковский институт на четыре года утрачивает статус высшего учебного заведения, но уже в 1938 году было восстановлено прежнее название.

В 1963 году Харьковский художественный институт был преобразован в художественно-промышленный вуз с подготовкой художников промышленного и декорационного профиля. Набор студентов на станковые специальности был приостановлен. Работали: Ермилов, Косарев, Пронин, Юдкевич, Иванов, Тереховский, Федосов, Сыромятников, Константинов, Винокуров, Утевская.

С 1974 года на факультете “Интерьер и оборудование” начинается подготовка художников широкого профиля по монументально-декоративной росписи. В 1982 году было дано разрешение на открытие в институте отделения “станковой живописи”.

В августе 2001 года по распоряжению Кабинета Министров Украины на базе ХУДПРОМа была создана Харьковская государственная академия

дизайна и искусств IV уровня аккредитации. С 1999 года ректором академии является профессор академик В. Я. Даниленко.

Исследуя историческую последовательность возникновения и становления высшей художественной школы в Харькове, мы видим, что традиции, сложившиеся еще в годы возникновения художественного училища и техникума, принятые позже институтом и наследованные академией, укрепились и обретают сейчас современную окраску, не умаляя достоинств академической фундаментальной базы живописи и рисунка. Фундамент школы был заложен еще в XIX веке. Еще М. Д. Раевская-Иванова сочетала в своей частной школе академические дисциплины рисунка и живописи наряду с декоративными и промышленными дисциплинами. Все практические занятия подкреплялись серьезной теоретической базой. С созданием художественного училища и техникума в Харькове появляются и вырастают серьезные школы на основе графической, театрально-декорационной, живописной архитектурной мастерских. Под руководством таких мастеров как Нарбут, Падалка, Ермилов, Хвостенко-Хвостов – создается творческая элита будущей высшей художественной школы в Харькове. Личностный, индивидуальный подход к обучению студентов формирует у будущих художников, дизайнеров и декораторов творческое мышление в понимании и осознании своей работы.

Развитие эмблематики харьковской высшей художественной школы в полной мере иллюстрирует эволюцию художественного творческого языка, который всегда существовал и развивался согласно своему времени. Рассматривая эмблему, созданную в 1962 – 1963 годах для Харьковского художественно-промышленного института (рис. 1), мы видим, насколько сильны традиции школы конструктивизма и сильной промышленно-дизайнерской школы. У истоков становления были такие архитекторы и художники как В. Константинов, Ермилов, Б. Косарев, А. Пронин, Г. Тищенко, А. Вяткин, Старостенко, Юдкевич и Билык, который первым ввел формальные задания по композиции для лучшего понимания и анализа структуры предметов и их взаимодействия между собой. Создатель эмблемы график Юрий Головаш воплотил в своем знаке гармоничное сочетание дизайнерского и эстетико-художественного начала, соединив воедино механизм (левая часть эмблемы) и цветок (правая часть). Эмблема долгое время представляла художественно-промышленный институт, но, к сожалению, несвоевременная регистрация знака привела к тому, что подобная символика появилась в Ленинградском химико-промышленного заводе, где была запатентована. Художественно-промышленный институт вынужден был отказаться от данной эмблемы.

В связи с утратой эмблемы появляется острая необходимость в создании отличительного знака. В 1980 – 1990-е годы представители кафедр графического дизайна и станковой графики работают над данной проблемой. Приоритетным для эмблемы становится историко-культурное и эстетическое направление, она уже не разделяется на две части, как это было в 1963 году. В 1991 году профессор В. И. Лесняк разрабатывает логотип и фирменный

РИСУНОК 2

РИСУНОК 1

РИСУНОК 3

РИСУНОК 4

РИСУНОК 6

РИСУНОК 5

стиль Харьковского художественно-промышленного института. За основу было взято изображение главного корпуса академии, названного народной молвой “теремок”. Выбор не случаен, ведь здание построено в 1913 году и с ним связана история становления высшей художественной школы Харькова. Графический язык эмблемы лаконичный и строгий. Предлагается графическое решение эмблемы – черно-белое (рис. 2) и цветное, с использованием ограниченной палитры – красного, охры и черного цветов (рис. 3).

В 1996 году Харьковская художественная высшая школа празднует 75 лет со дня своего основания. Было принято решение снова вернуться к усовершенствованию эмблемы. Ведь эмблема – это своеобразный код, имя

института. Новый знак для института разрабатывает профессор В. Я. Шевченко. Он обращает наше внимание на историю становления Харьковской высшей художественной школы: на изучение графического наследия школы, на таких мастеров как Падалка и Нарбут; на особенности орнаментальных традиций. В центре знака – главный корпус, который находится в орнаментальном окружении как под защитой истории. Предлагается графическое решение (рис. 5), цветовое – красный, зеленый и черный (рис. 4).

Эмблема раскрывает связь академии с историей высшей художественной школы Харькова. Традиции школы – фундамент для создания новых современных решений.

В 2008 году в Харьковской государственной академии дизайна и искусств защищался интересный и неоднозначный проект – предложение новой современной эмблемы. Ее автором является студент кафедры “Графического дизайна” С. Ю. Костик. Цель дипломного проекта – разработка логотипа и фирменного стиля академии. Ультрасовременный подход, на мой взгляд, не позволил автору глубже взглянуть на историю вуза. Но тем не менее предложение является очень интересным. Положительные качества разработки – способность автора простыми геометрическими образами передавать идейный замысел, подводя под него аргументированную философскую базу. Несмотря на положительные качества, есть и отрицательные моменты – это отсутствие временной связи с традициями высшей художественной школы, так же знак не узнаваем и не персонифицирован. Знак состоит из двух полос, которые означают два направления деятельности академии. Нижняя прямая линия – это искусство. Она представляет собой фундамент, базу. Верхняя линия – это дизайн, который вырос из искусства. Вместе они представляют условное изображение главного корпуса. Основная концепция автора – это современный, минималистический, доведенный до крайней степени условности знак (рис. 6).

Рождение знака – это творческий процесс. Думаю, что мы еще не раз увидим различные предложения и идеи. Узнавание истории традиций прошлого, знания настоящего и предчувствие будущего настраивают на глубокий подход к составлению эмблемы.

Литература:

1. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256 с.
2. Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1991.
3. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: XXIII., 1998.
4. Українська графіка XI – початку XX ст. Альбом / В'юник. – М.: Мистецтво, 1994. – 328 с.
5. Квитка Г. Ф. Харьков и уездные города. – Х., Мачулин, 2005. – 192 с.
6. Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губернии. (репринтное издание). – Х.: “Издательство САГА”, 2007. – 378 с.
7. 75 років вищої художньої школи Харкова 1921 – 1996. Харківський художньо-промисловий інститут, 1996.
8. Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы / Авт. – сост. В. Андреева и др. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 556 с.

Надійшла до редакції 4.04.2008