

Autor: Sthepanie Alexandra

100

Bauhaus

VKHUTEMAS-VKHUTEIN. Historia, fundamentos, tendencias, similitudes y diferencias de la escuela soviética con la Bauhaus de Alemania

*Ioulia Akhmadeeva*¹

Resumen

Al concluir la Revolución Rusa de 1917, en la nueva URSS y en Alemania de posguerra abrieron dos instituciones educativas que se convirtieron en el motor del arte europeo. La Escuela Superior de Construcción y Diseño de Arte (Bauhaus²) fue fundada en la ciudad de Weimar en 1919. En 1920, en Moscú aparecieron los Talleres Artísticos y Técnicos Superiores (VKHUTEMAS³). Las instituciones tenían mucho en común. El periodo histórico, entre dos grandes guerras mundiales, necesitaba nuevos métodos de producción en la industria a la vez que nuevas enseñanzas y nuevos actores creativos que se reflejaron en el nacimiento de nuevas tendencias. También existían bastantes diferencias entre ambas instituciones, empezando por los antecedentes, sus organigramas, el perfil de sus estudiantes. En el capítulo se abordan las temáticas mencionadas.

Palabras clave: programas de estudios, VKHUTEMAS-VKHUTEIN, Bauhaus, trascendencia, vanguardias artísticas.

En 2019 se celebró el centenario de la fundación de la Bauhaus, la escuela de arquitectura, diseño, artesanía y arte de Alemania (1919-1933). En 2020 se celebra el centenario de la fundación de VKHUTEMAS-VKHUTEIN de la URSS (1920-1930). Es el momento ideal para

1) Nace en 1971 en Krasnodar, Rusia. Desde 1990 hasta 1996 estudia la Maestría en Artes Plásticas con la Especialidad de Arte Gráfico de la Academia Nacional Rusa de Artes Plásticas, en el Instituto “V. I. Surikov” en Moscú (uno de los cinco institutos derivados de VKHUTEMAS-VKHUTEIN), obteniendo el grado con mención honorífica en 1996. En 2008 termina sus estudios de Doctorado en Educación Artística en la Universidad Nacional Pedagógica de Moscú y obtiene el grado de Doctora en Ciencias Pedagógicas. A partir de 1994, desarrolla su carrera en México como artista, profesora e investigadora. Desde el año 2000 es profesora en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (Morelia, Michoacán). Miembro del SNI y SNCA (FONCA) 2019-2022. Actualmente desarrolla varios proyectos de investigación, formación y producción en género de libro-arte. <http://www.ioulia-akhmadeeva.net> Facultad Popular de Bellas Artes, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México.

Correo: ioulia.akhmadeeva@umich.mx

2) Derivado de la unión de las palabras en alemán *bau*, “construcción”, y *haus*, “casa” - Bauhaus.

3) Según la abreviación del ruso “Высшие Художественно-Технические Мастерские - ВХУТЕМАС” (VKHUTEMAS).

presentar un ensayo sobre la institución soviética acompañado de un panorama de sus similitudes con la escuela alemana.

Por diversas razones históricas y políticas, en la cultura occidental se conoce y reconoce más a la Bauhaus, probablemente por su enlace directo y trascendencia en las escuelas de diseño europeas y norteamericanas. Es menos conocido VKHUTEMAS-VKHUTEIN debido a los tiempos de dominación y posicionamiento oficial del realismo soviético después de la lucha declarada contra el formalismo en el arte durante la dictadura de I. Stalin en la década de 1930⁴ y el consecuente silencio forzado del arte de vanguardias ruso-soviéticas en la época de la Guerra Fría hasta 1985.

El capítulo presenta opiniones de la autora sustentadas en material de fuentes originales rusas no traducidas, ya que existen pocas publicaciones en inglés y castellano sobre la institución soviética y su trascendencia.

Historia y fundación de VKHUTEMAS-VKHUTEIN

El nombre VKHUTEMAS corresponde a las siglas en ruso de los Talleres Artísticos y Técnicos Superiores, una institución creada en Moscú en 1920 por decreto gubernamental soviético con

4) En 1934 durante la dictadura (1924 -1953) de Iósif Stalin (1878-1953) se introdujo y definió formalmente el realismo socialista como la estética oficial de la Unión Soviética, volviendo así el arte al servicio del poder. El pensamiento socialista se redujo a una serie de dogmas, propiciando el culto a la personalidad de Stalin. El realismo socialista se convirtió en el arte oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Se prohibió el arte vanguardista de los primeros años de la revolución. El arte se utilizó para exaltar el trabajo del régimen, apoyado por la propaganda y la línea ideológica del Partido Comunista. Más sobre el tema: Del archivo digital (24 de abril 1982). El 'realismo socialista' domina en la URSS desde hace medio siglo. El País, 1, 1-5. Consultado el 11 de marzo 2020 en https://elpais.com/diario/1982/04/26/cultura/388620010_850215.html Base de datos.

el objetivo de formar artistas plásticos altamente calificados e instructores de educación profesional técnica, además de formar especialistas en la construcción de una nueva economía nacional del joven país socialista (Vyazovtzeva, 2020). En 1927 los Talleres Artísticos y Técnicos Superiores fueron transformados en el Instituto Estatal de Enseñanza Superior de Arte y Tecnología. Así fue como VKHUTEMAS fue renombrado VKHUTEIN, el Instituto que existió en Moscú y en Leningrado (ahora San Petersburgo) desde 1927 hasta 1930⁵. VKHUTEMAS provenía de dos instituciones educativas: el Colegio de Artes Aplicadas Stroganov y el Colegio de Pintura, Escultura y de Arquitectura (Vyazovtzeva, 2020) (figura 1).

Figura 1. Edificio del antiguo Colegio de Pintura, Es-

cultura y Arquitectura. VKHUTEMAS, decorado para el aniversario 10 de la Revolución de Octubre por el arquitecto A. Vesnin, profesor de VKHUTEMAS. Moscú, 1927. Imagen de dominio público.

Sistema y organización

Es difícil imaginar cómo artistas de diferentes vanguardias, con ideas a veces absolutamente opuestas, trabajaban formando sus discípulos en una sola institución bajo el mismo techo. VKHUTEMAS se convirtió en un laboratorio pedagógico para la verificación e implementación de las dis-

5) En 1930 VKHUTEIN con el decreto oficial de la reforma educativa se divide en cinco institutos: Instituto Poligráfico de Moscú, Instituto Textil, Instituto de Arquitectura de Moscú, Instituto Académico Estatal de Bellas Artes (posteriormente, desde 1948 se integra el nombre del pintor ruso V. I. Surikov).

posiciones teóricas de la vanguardia artística. La estructura de esta institución educativa era única, las distintas Facultades que la componían se encargaban de los diferentes oficios o artes aplicadas (carpintería, metalurgia, textil, cerámica, poligrafía) y artes de caballete⁶ (pintura, gráfica, escultura) y se combinaban con la arquitectura. Los estudiantes eran introducidos a los logros de las últimas tendencias de vanguardia en el arte. Se aceptaba a todos sin límite de edad (Han-Magomedov, 1995).

La década de 1920 en VKHUTEMAS fue compleja. A diferencia de Bauhaus, en VKHUTEMAS en su primera etapa existían muchos sistemas metodológicos diferentes, prácticamente en cada Facultad. De 1923 a 1925 el rector fue el artista gráfi-

6) Término de un tipo de arte individual que se diferencia de las artes industriales cuyos derivados se generan sobre superficies de edificios y/o como objetos utilitarios eventualmente producidos en serie. También utilizado por Jorge Juanes (2015).

7) Vladimir Andreyevich Favorsky (Владимир Андреевич Фаворский) (1886-1964) fue la figura inicial y más importante para el desarrollo del arte gráfico en VKHUTEMAS; el cual, obviamente incluía la teoría y praxis del diseño de libro. Así, aprovechando su puesto temporal como rector entre 1923-1925, Favorsky encabezó el Departamento gráfico y redefinió el plan de estudio de la escuela, apoyando más a las artes de caballete, no industriales.

8) Aleksandr Mijáilovich Ródchenko (Александр Михайлович Родченко) (1891-1956), fue un escultor, pintor, diseñador gráfico y fotógrafo ruso catalogado como de los artistas más polifacéticos de Rusia de los años veinte y treinta. Fundador, entre otros, del Constructivismo ruso.

9) El Lissitzky, Lázar Márkovich Lisstskii (Лазарь Маркович Лисицкий) (1890-1941) fue un artista ruso de origen judío, diseñador, fotógrafo, maestro, tipógrafo y arquitecto; considerado al día de hoy una de las figuras más importantes de la vanguardia rusa, contribuyó al desarrollo del Suprematismo al lado de Kazimir Malévich (Казимир Северинович Малевич) (1879-1935). Lissitzky diseñó numerosas exposiciones y obras de propaganda para la Unión Soviética y fue uno de los principales representantes del arte abstracto y pionero en su país del Constructivismo. Su obra influyó grandemente en los movimientos de la Bauhaus, el constructivismo y del movimiento alemán De *Stijl*, experimentó además con técnicas de producción y recursos estilísticos que posteriormente dominaron el diseño gráfico del siglo XX.

co y teórico Vladimir Favorsky (1886-1964)⁷. Las Facultades de Metalurgia y Madera de VKHUTEMAS eran lideradas por los constructivistas Alexander Rodchenko (1891-1956)⁸ y El Lissitzky (1890-1941)⁹. Era imposible que sus visiones y métodos concordaran. El investigador de la historia del libro en Rusia Yuri Gerchuk, en su entrevista menciona:

En dicho sentido, la lucha entre estos dos puntos de vista por el dominio del arte de la época fue muy patente; una lucha silenciada por las fuentes bibliográficas soviéticas debido a la censura y a la atmósfera política de la época. Favorsky fue la figura inicial y más importante para el desarrollo del arte gráfico en VKHUTEMAS (Beletzky, 2014).

Existía una competencia entre dos puntos de vista por el dominio del arte de la época, esta fue poco destacada en las fuentes bibliográficas soviéticas debido a la censura y a la atmósfera política antes y posteriormente existente (Akhmadeeva, 2017)¹⁰.

La situación mencionada tenía su razón de existir. Recordemos qué sucedió unos años antes en las vanguardias rusas-soviéticas. A diferencia de occidente, donde el arte resultó ser aislado como una entidad para su propio conocimiento, distanciado del amplio mundo de las ideas, en Rusia, antes de la Revolución del 1917, las creencias, las formas filosóficas variables, la religión, la metafísica eran el fundamento de la cultura y de la existencia. La transformación y aplicación de estas creencias en teorías y acciones han sido las principales características del arte ruso-soviético del siglo XX. Escribió la investigadora venezolana María Magdalena Ziegler Delgado (2017):

10) Aprovechando su puesto temporal como rector entre 1923-1925, Favorsky encabezó el Departamento gráfico y redefinió el plan de estudio de la escuela a favor de las artes gráficas y de libro. Trató de minimizar los aportaciones constructivistas en el trabajo poligráfico y editorial, profundizando su propia teoría de libro, muy sistemática y publicada en los tiempos soviéticos, siendo el rector del Instituto de Poligrafía e Impresión, derivado de VJUTEIN.

Es de recalcar que la vanguardia artística rusa anterior a Octubre de 1917 era ampliamente diversa. Las obras de Vasily Kandinsky, Vladimir Tatlin, Antoine Pevsner, Alexander Rodchenko y Kazimir Malevich, por ejemplo, diferían mucho entre ellas en lo que a sus ideas se refiere. La cantidad de eventos expositivos que se realizaron entre 1905 y 1917 da fe de la activísima vida artística rusa y de las confrontaciones que en este plano se estaban llevando a cabo en las formas y en las ideas. Tan sólo las numerosas exposiciones de la Comunidad Moscovita de Artistas, en las que Mikhail Larionov, Natalia Goncharova, Aristarkh Lentulov, Malevich¹¹ y tantos otros estuvieron siempre presentes nos certifican que el arte ruso de vanguardia competía con aquel producido en París, por ejemplo (s. p.).

La transformación y adaptación de los movimientos vanguardistas para ponerse al servicio de un nuevo país, que demanda un sistema de formación de nuevos creadores quienes cumplirán nuevas tareas, es muy bien explicada por Jorge Juanes (2015) en su libro:

El mundo establecido de una vez y para siempre ya no es el punto de partida del arte. La prioridad recae ahora en el proyecto constituyente, finalista, transformador y creador a futuro de un tipo de sociedad emancipada (...) las tareas de las vanguardias ruso-soviéticas se concretan en dos campos fundamentales (...) por un lado, que la forja de la conciencia socialista y la transformación de la vida cotidiana corren a cargo de los carteles, murales, fotomontajes, fotografías, cine y espectáculo de masas y, por otro, que la organización de espacios de convivencia que acogen la vida colectiva recae en las artes espaciales con predominancia de arquitectura, (...) la novedad abierta por la praxis revolucionaria implica el tránsito de un arte para las mayorías a un arte de las mayorías (p. 20-21).

Curso General (Básico) de VKHUTEMAS - VKHUTEIN y su importancia

Todo funcionamiento y estructura se basaba en un Curso General o Básico inicial, según algunas fuentes, propedéutico, con una duración de dos años. Se trataba de un curso común para

11) K. Malevich impartió clases en la VJUTEIN, plantel de Leningrado.

todas las especialidades orientado a generar una preparación generalizada en las siguientes áreas: Gráfica, impartida por A. Rodchenko; Color, por L. Popova y A. Vesnin; Espacio, por N. Ladovsky, N. Dokuchaev y V. Krinsky y Volumen, por B. Korolev y A. Lavinsk¹².

Posteriormente, los talleristas pasaban a la especialización en facultades específicas, como la Facultad de Poligrafía, la Facultad de Pintura, la Facultad de Escultura, la Facultad de Metalurgia, la Facultad de Tecnología de la Madera (unida en 1928 con la de Metalurgia), los departamentos básicos, en lo que se generaba la disciplina del diseño, la Facultad de Cerámica, la Facultad de Arquitectura, la Facultad Textil y desde 1925 la Facultad de Pedagogía del Arte.

Con el nuevo modelo de educación, procedente de las reformas, se pretendía(...) que en los dos primeros años de propedéutico todos los estudiantes obtuvieran una sólida cultura artística, para lo cual se estudiaban los componentes de la creación (...) así como el lenguaje de la composición (...), se buscaba establecer un nexo entre arte y técnica, conciliar la intuición con el pensamiento científico riguroso y obtener un impacto tangible en el campo productivo en un nuevo país, devastado por la lucha y en proceso de construcción (Akhmadeeva y Patrón Carillo, 2017, p. 117).

Consideramos importante presentar aquí un ejemplo de contenido de la asignatura Gráfica impartida por A. Rodchenko (1920-1922) en el Curso

12) La documentación y el archivo fotográfico de VJUTEMAS en el Archivo Central Ruso de Literatura y Arte “Российский государственный архив литературы и искусства” - РГАЛИ (RGALI) está en espera de una detallada investigación. Miles de trabajos prácticos y de ejercicios completos de los estudiantes están desaparecidos y no se han encontrado en ningún archivo gubernamental, solo existen algunos, sueltos y conservados. Se tienen dos versiones: o fueron destruidos en la época de la guerra contra el formalismo o fueron extraviados o destruidos durante la Gran Guerra Patria contra los nazis (1941-1945). Una valiosa información sobre el Curso General fue reconstruida por el arquitecto C. Han-Magomedov a través de los pocos archivos particulares de los egresados de VJUTEMAS y sus familiares que él mismo analizó. Los detalles se mencionan en su libro monográfico de 1995.

General (Básico). Con base en las fotografías conservadas de los ejercicios realizados por los estudiantes y recuperados por Han-Magomedov (1995) se puede determinar su método.

La base de la asignatura de Gráfica fue el tema “Construcción gráfica en el plano”, en el que Rodchenko desarrolló un nuevo concepto de la línea como un elemento que le permite construir y crear.

Al principio del curso Rodchenko presentaba a los estudiantes las categorías de las tareas: “construcción”, “forma” (básica, simple, compleja) y “ejes de construcción”. En el primer grupo de tareas, A. Rodchenko sugería que los estudiantes dibujaran sobre un fondo negro con varias técnicas para construir la “composición” (diagonal, vertical, horizontal, transversal, etc.) usando solo tres figuras básicas: un círculo, un rectángulo y un triángulo.

En el segundo grupo de tareas, los estudiantes (ya sobre un fondo blanco) realizaban complejas construcciones de formas y líneas geométricas simples en el plano, colocando la composición en un marco definido por la configuración preexistente, identificando el espacio en la composición y luego haciendo ejercicios tectónicos sobre el equilibrio visual de las formas y la dinámica de su movimiento en el espacio (figura 2).

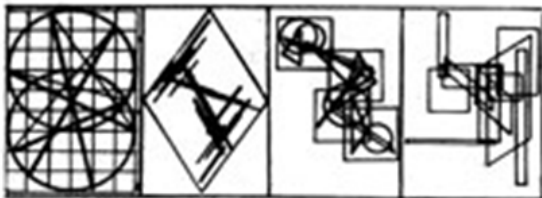

Figura 2. Arriba: ejercicios de construcción vertical, horizontal, dos diagonales y construcción libre. Abajo: ejercicios del estudiante A. Akhtyrko. De izquierda a derecha: construcción a partir de líneas y círculos; construcción de líneas en una forma predeterminada; composición espacial en cuatro cuadrados cruzados, ejercicios para mantener el cuadrado en equilibrio visual. Asignatura “Gráfica”. VKHUTEMAS, Moscú, profesor A. Rodchenko. 1921. Fuente: Han-Magomedov (1995).

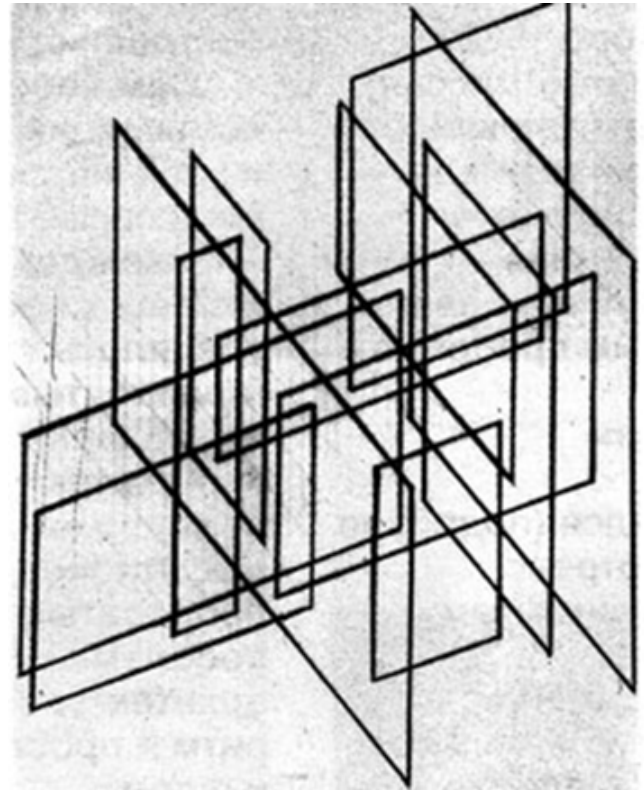

Figura 3. Composición de rectángulos en el espacio (ejercicio de A. Akhtyrko). Asignatura de “Gráfica”. VKHUTEMAS, Moscú, profesor A. Rodchenko. 1921. Fuente: Han-Magomedov (1995).

Se puede presentar una hipótesis controvertida, pero bastante probable, de que, hasta cierto punto, el método de enseñanza, el laboratorio creativo de este Curso General puede reconstruirse analizando la obra de los propios maestros.

La planta docente

A partir de estas enseñanzas fundamentalmente prácticas e interdisciplinarias, los estudiantes elegían a sus maestros en los talleres. VKHUTEMAS llegó a tener cien docentes y alrededor de 2500 estudiantes, concentrados particularmente en las áreas de artes industriales y arquitectura que implementan un método basado en la teoría fundamentada en el constructivismo y el racionalismo (Han-Magomedov, 1995). Menciona la historiadora Vyazovtzeva (2020):

(...) Junto con este enfoque analítico formal de la enseñanza, en VKHUTEMAS se formaron direcciones artísticas separadas de varios grupos y maestros. La técnica combina los principios de la relación del maestro (profesor) y los aprendices (estudiantes), que existía en la época del Renacimiento. A los alumnos se les dio total libertad de selección de profesores y facultades. Muchos talleres fueron dirigidos por representantes de movimientos de izquierda en el arte, miembros del grupo de trabajo LEF 14 (...). En diferentes años los talleres de VKHUTEMAS fueron dirigidos por artistas como V. Kandinsky, A. Rodchenko, V. Tatlin, El. Lissitzky, V. Stepanova, L. Popova, I. Klyun, N. Udaltsova, A. Exter, P. Konchalovsky, A. Vesnin, R. Falk y muchos otros. Movimientos creativos tan grandes como el racionalismo y el constructivismo se consolidaron como movimientos de vanguardia en VKHUTEMAS. Además de maestros artistas, muchos expertos en ciencias naturales, historia de la tecnología y artesanías también trabajaron allí (s. p.).

Se puede imaginar VKHUTEMAS-VKHUTEIN como una especie de gran laboratorio con una atmósfera hirviendo, en el cual se forjaban y se comprobaban ideas, nuevas hipótesis, se hacían grandes experimentos formales y técnicos, se discutían perspectivas encontradas y se formaban grupos de colaboradores, cada quien defendiendo su postura. Los integrantes de los grupos podrían cambiar su opinión. Los maestros de los talleres eran respetados y tenían sus grupos de discípulos-seguidores.

Contenidos del plan de estudios

Desde su inicio era cada vez más evidente que el sistema académico de enseñanza tradicional, rechazado, debería ser reemplazado por un nuevo sistema pedagógico cuidadosamente desarrollado, no subjetivo, que no se guiara (como en el caso de Bauhaus en los últimos años de su existencia) solamente por las técnicas artesanales de los talleres. Por eso después de la segunda reforma educativa en la URSS en 1920, la búsqueda de un método común para todas las facultades era la meta principal.

14) Frente de Izquierda de las Artes (Левый фронт искусств - ЛЕФ) LEF.

Claro que existían antecedentes de búsqueda de un método pedagógico en el arte. Estas búsquedas surgieron en el cráter de los movimientos de izquierda (el Rayonismo de M. Larionov, el Arte analítico de P. Filonov, el Suprematismo de K. Malevich entre otros, con sus sustentos escritos y dictados en prensa, en conferencias y en manifiestos publicados). En la escuela de Vitebsk (perteneciente ahora a Bielorrusia), encabezada por M. Chagall, donde comprobaban y fundamentaban nuevas teorías, el grupo UNOVIS (*Utverditeli Novogo Iskusstva*; Afirmadores de Nuevo Arte) bajo el liderazgo de Malevich y su discípulo Lissitzky (1920-21) editaban una revista, apoyados por sus estudiantes-colaboradores. El grupo definió en sus publicaciones la estructura básica de la composición, la naturaleza de su implementación (en decoraciones de plazas y diseños textiles) y describió las condiciones para la percepción de la obra artística, anteriormente analizada por V. Kandinsky.

La tendencia general hacia un análisis metodológico-experimental de los fundamentos del arte a principios de la década de los 20 determinó en VKHUTEMAS la identificación de al menos tres requisitos básicos, que fueron ampliamente apoyados por la parte más radical de los estudiantes: 1) objetivización del proceso de enseñanza de disciplinas artísticas; 2) multidisciplinariedad; 3) enlace con la producción industrial masiva, en función de las condiciones específicas de la época.

Independientemente de su perfil, muchos artistas y maestros de la institución trabajaron tanto como pintores, arquitectos, editores de libros y escenógrafos. La complejidad y diversidad de su labor no fue solo una característica del talento, sino en gran medida una respuesta a la necesidad de la época, en la cual las características del nuevo arte se fusionaron entre sí y evolucionaron en la interacción de varios géneros artísticos. Los inventos y creaciones propias de los *architektones*¹⁴, los contrarrelieves¹⁵, los *proun*¹⁶, los *collages* ayudaron a los arquitectos a entender y validar creativamente los resultados formales y estéticos del arte vanguardista de izquierda.

Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin y posteriormente El Lissitzky, los fundadores del Constructivismo, desarrollaron el método de creación formal, construyendo los espacios con sus nuevos elementos-creaciones. Los *proun* de Lissitzky generaron proyectos de vivienda y de arquitectura en su mayoría utópicos, pero tuvieron éxito y trascendieron en el diseño editorial y tipográfico. A. Rodchenko implementó sus ideas compositivas en los carteles publicitarios con fotomontaje y en la fotografía. V. Tatlin utilizó sus contrarrelieves en los objetos-modelos, prototipos y maquetas.

Tratando de marchar al ritmo de su tiempo, toda la historia del método de la institución durante su existencia sufrió constantes cambios y reformas. Según el historiador del arte de VJUTEMAS Han-Magomedov (1995), en marzo de 1922 cada asignatura se impartía desde el principio de la percepción espacial en las diferentes disciplinas artísticas, por ejemplo: construcción gráfica, construcción volumétrica, construcción espacial en sus variantes: 1) en el plano; 2) en el volumen; 3) en el espacio. Existían tres ejes principales del plan de estudios: de pintura y color, volumétrico-espacial y gráfico; posteriormente transformados en el del color-plano, volumétrico y espacial.

Los principios de la enseñanza en unas facultades se fundamentaban en el Constructivismo, que utilizaba formas abstractas y funcionales en nuevos materiales (superficies chapadas de maderas, tubos de acero, cementos y vidrios) sin ningún elemento agregado con propósito decorativo. Solo funcionalidad y utilidad. En la Unión Soviética aún sin industrias desarrolladas y sin una infraestructura potente, la mayoría de los proyectos solo quedó en prototipo.

14) Modelos arquitectónicos suprematistas utópicos de K. Malevich.

15) Obras constructivas tridimensionales ensambladas sobre un plano de Vladimir Tatlin con implementación de distintos materiales y texturas de las superficies (hierro, cemento, madera, plástico).

16) Elemento constructor, invento de El Lissitzky.

En la Facultad de Gráfica, V. Favorsky, P. Florensky, V. Fallileev tenían otra teoría y metodología. La personalidad del profesor desempeñaba un papel importante en la orientación general de cada facultad o taller hacia unas búsquedas innovadoras o unos métodos de enseñanza tradicionales. Por ejemplo, V. Favorsky, al presentar su concepto creativo en la Facultad de Gráfica, prácticamente minimizó la influencia del Constructivismo en el trabajo editorial, convirtiendo la gráfica en arte de caballete (Akhmadeeva, 2017).

Esta situación nos hace comprender cómo aquellos artistas vanguardistas que buscaban por encima de todo un lenguaje universal y manifiestan únicamente su nueva visión propia, se encontraron rápidamente cercados y aislados, como K. Malevich con el Suprematismo. Las discusiones de Malevich con los “objetivistas” de InKhUK (Instituto de Cultura y Arte, 1920-1924), y antes con su colaborador El Lissitzky, no encontraron el compromiso. La pureza de la idea del “arte supremo”¹⁷ ya no respondía a la utilidad del arte (Forgas, 2003).

Sin embargo Kandinsky, siendo el autor del Expresionismo abstracto, cuando pertenecía al INKhUK donde fue director general, con los artistas de vanguardias rusas-soviéticas, encargados de los departamentos, Rodchenko, Stepanova, Popova, aportó un programa detallado que fue implementado en VKHUTEMAS-VKHUTEIN. La institución diseñaba los programas que sustentaban teóricamente las prácticas de VKHUTEMAS, trazando las líneas generales de una nueva formación artística a la par con la investigación de la percepción y psicología del arte, incluyendo la música y la danza, casi excluyendo la arquitectura y la escultura (Han-Magomedov, 1995).

Es muy importante anotar que el gran experimento dentro de VKHUTEMAS, con los cambios y constantes reformas del Curso General, produjo con el tiempo la necesidad de adaptaciones de los contenidos en sus asignaturas, debido a las diferencias entre facultades, de acuerdo a sus perfiles

17) K. Malevich ideó el “suprematismo” y el “arte supremo”.

específicos (Han-Magomedov, 1995). Dichos cambios a la par con los cambios políticos produjeron con el tiempo su cierre.

Enlaces entre ambas instituciones

Podemos observar que gracias a la relación estrecha durante los años de existencia de ambas instituciones, entre sus maestros y estudiantes, revisando las publicaciones sobre el Curso Propedéutico de Bauhaus y el Curso General de VKHUTEMAS, existió una gran similitud. Sin embargo, la conversión y el sustento formal del arte de vanguardias ruso-soviéticas fueron asimilados e implementados en la educación artística por VKHUTEMAS-VKHUTEIN.

Escribe en su tesis Guevara (2013):

La influencia de Vjtemás¹⁸ no fue expansiva, sin embargo la escuela exhibió dos estructuras por el profesorado y los trabajos de los estudiantes premiados en la Exposición de Artes Decorativas de 1925 de París. Además, Vjtemás atrajo el interés de varias visitas del director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Alfred Barr. Con el internacionalismo de la arquitectura y el diseño moderno, hubo muchos intercambios entre Vjtemás y Bauhaus. El segundo director de la Bauhaus, Hannes Meyer, trató de organizar un intercambio entre las dos escuelas, mientras que Hinnerk Scheper-Hughes de la Bauhaus colaboró con varios miembros de Vjutein en el uso del color en la arquitectura y sometió a una crítica reflexión, mediante una carta abierta a los alumnos, las tendencias académicas de Vjtemás (p. 142).

Escribe Guevara (2013) que El Lissitzky visitó las instalaciones de Bauhaus varias veces, en una presentó su libro en alemán *Rusia, una Arquitectura para la Revolución Mundial*, en 1930, donde figuran varias ilustraciones de proyectos destacados de la institución. Otra conexión fue la exitosa y única visita que Kazimir Malevich realizó a la Bauhaus en 1927, donde expuso sus cuadros y publicó en la serie Bauhausbücher (Los libros de la Bau-

haus), un libro titulado *Die Gegenstandslos Welt* (El mundo sin objetos), una recopilación de ensayos ya publicados entre 1920 y 1926. Además en la Bauhaus fue inaugurada la exposición de Malevich.

Después de participar activamente en la sistematización del proceso de enseñanza en la URSS (muchos años mantuvo su correspondencia con W. Gropius¹⁹), tras varias confrontaciones con objetivistas en 1922, sintiendo el cambio político hacia la libertad de expresión, Vasily Kandinsky se incorporó al proyecto de Bauhaus en Weimar como profesor. En 1926 con sello de Bauhaus publicó su famoso ensayo “Punto y línea sobre el plano”. Su fama tras la publicación de “De lo espiritual en el arte” en 1911 y sus primeras obras artísticas antes de la Revolución de 1917, garantizaron su contrato y permanencia en la institución. En el taller de pintura mural reemplazó a Schlemmer e impartió clases con P. Klee en el curso de diseño básico, sus intereses hacia la investigación lo guiaron hacia el arte más intelectual y razonado.

A manera de resumen presentamos las principales diferencias y similitudes comparando ambas instituciones, conscientes de que se requiere de un análisis aún más amplio y una investigación más profunda en este tema.

1. Las dos instituciones VKHUTEMAS-VKHUTEIN y Bauhaus fueron creadas por sus respectivos gobiernos con necesidades y objetivos similares: la preparación del personal para el arte industrial de su tiempo.
2. Solo VKHUTEMAS en su contexto histórico intentó en su periodo inicial asentar las ideas de las primeras vanguardias y en su siguiente etapa fundamentó con éxito la nueva vanguardia: el Constructivismo, en poligrafía, arquitectura y diseño industrial.
3. Los objetivos particulares de ambas instituciones varían un poco. Bauhaus tenía el propósito de recuperar los métodos artesanales en la acti-

18) La gramática de la cita se conservó.

19) Fundador y primer director de Bauhaus en Weimar y después en Dessau, 1919-1928.

vidad constructiva, elevar la potencia artesana al nivel de las Bellas Artes, comercializando los productos. VKHUTEMAS-VKHUTEIN generó e implementó la teoría de la enseñanza artística multidisciplinaria, derivada de sus orígenes vanguardistas, integrando sus proyectos en la vida cotidiana comunal de un país socialista joven.

4. Debido a la presencia en la planta docente de diferentes y fuertes personalidades-satélites como Malevich, Kandinsky, Lissitzky, Rodchenko, Favorsky, Florensky, autores de sus propias teorías, filosofías y métodos, en VKHUTEMAS-VKHUTEIN no se puede definir un solo método de enseñanza, a diferencia de Bauhaus.
5. A diferencia del método de Bauhaus, estudiado e implementado a detalle, que le dio fama y reconocimiento internacional, para VKHUTEMAS-VKHUTEIN no están todavía investigados, reconstruidos y sistematizados a nivel mundial sus métodos del Constructivismo en la enseñanza de la arquitectura y los fundamentos de la enseñanza artística de otras artes (Gráfica de V. Favorsky, Diseño editorial de El Lissitzky), desarrollados e implementados en sus teorías y prácticas pedagógicas.
6. Sin duda los intercambios entre maestros y estudiantes sucedidos en ambas instituciones permitieron compartir las experiencias y generaron influencias. La investigación detallada de este impacto está todavía por realizarse.
7. El Curso Propedéutico de Bauhaus, sistematizado y publicado por el profesor suizo J. Itten y el Curso General documentado en fotografías de VKHUTEMAS, hasta la fecha sirven de apoyo para los programas de muchas instituciones educativas de arte y diseño del mundo.
8. Los egresados de ambas instituciones hicieron historia, una verdadera revolución artística en la creación de la disciplina del diseño y desarrollando su trabajo en diversas áreas de la arquitectura, el diseño gráfico y editorial, la escultura y la pintura.
9. La figura de Vassily Kandinsky une las dos instituciones de manera directa, el trabajo de investigación sobre la percepción en las artes y su implementación en VKHUTEMAS e INKhUK le garantizaron el trabajo en Bauhaus, donde Kandinsky profundizó sus resultados y los publicó.
10. Las aportaciones de VKHUTEMAS-VKHUTEIN para los programas de estudios de los institutos de artes aplicadas soviéticas, como de industria tipográfica, arquitectura, diseño industrial y gráfico tienen mucha importancia al día de hoy.
11. Ambas instituciones fueron disueltas en los tiempos del crecimiento de las dictaduras, que empezaban a ejercer el control total sobre la formación artística, en Alemania de A. Hitler y en la Unión Soviética de I. Stalin.

Referencias

- Akhmadeeva, I. (2017) *Teoría de libro*. Fundamentos, concepto y elementos. Vladimir Favorsky (1886-1964, URSS). En: *Lecturas en el límite: diálogos entre tipografía y el libro-arte de Hortensia, Mínguez García (Coord.)* (59-79), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Akhmadeeva I. y Patrón Carrillo. M. G. (2017). Proyectos editoriales de los vanguardistas rusos soviéticos como antecedente del género libro-arte: palabra e imagen. De poesía a propaganda, 1910 - 1934. En: *Aproximaciones interpretativas multidisciplinares en torno al arte y la cultura* de Capistrán Gracias Raúl Wenceslao (Coord.) (113-129). Universidad Autónoma de Aguascalientes.
- Beletzky, M. (2014) Entrevista a Yuri Gerchuk, journal “Shrift” el 12 de marzo de 2014. Consultado el 30 de marzo de 2020 en <http://typejournal.ru/articles/Gherchuk-About-Favorsky>.
- Del archivo digital (24 de abril 1982). El ‘realismo socialista’ domina en la URSS desde hace medio siglo. *El País*, 1, 1-5. Consultado el 11 de marzo 2020 en https://elpais.com/diario/1982/04/26/cultura/388620010_850215.html
- Forgas, E. (2003). Definitive Space: The Many Utopias of El Lissitzky’s Proun Room en *Situating El Lissitzky*. Vitebsk, Berlin, Moscow de Nancy Perloff and Brian Reed (Ed.) (55). Getty Research Institute.
- Han-Magomedov, S. (1995). Хан-Магомедов С. VJUTEMAS. Libro 1 y 2. Moscú: Ladia. Consultado en <http://books.totalarch.com/vhutemas-1920-1930-vol-1-han-magomedov>
- Juanes, J. (2015). Vanguardias ruso-soviéticas. Revolución en la revolución, INBA.
- Guevara, Alvarez O. (2013). Análisis del Proceso de Enseñanza Aprendizaje de la disciplina Proyecto Arquitectónico en el Contexto de Aula (Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona). Consultado en <https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/116191/oega1del.pdf?sequence=1>.
- Viazovtzeva, D. Вязовцева Д. (2020). VJUTEMAS. ВЫСШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ (ВХУТЕМАС). 15 de marzo 2020, de ЭНЦИКЛОПЕДИЯ Всемирная история Consultado en https://w.histrf.ru/articles/article/show/vysshie_khudozhestvenno_tiekhnichieskiie_mastierskiie_vkhutiemas.
- Ziegler Delgado, M. M. (2017). La revolución artística en Rusia ante la Revolución Soviética (Artistic revolution in Russia against the Soviet Revolution). *Revista de Comunicación de la SEECI*, nº 42, 26-44 doi: <https://doi.org/10.15198/seeci.2017.42.26-44> Consultado en <http://www.seeci.net/revista/index.php/seeci/article/view/451>.

Atribución-NoComercial-SinDerivadas
Permite a otros solo descargar la obra y compartirla con otros siempre y cuando se otorgue el crédito del autor correspondiente y de la publicación; no se permite cambiarlo de forma alguna ni usarlo comercialmente.