

VKhUTEMAS. TALLERES SUPERIORES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y TÉCNICA DEL ESTADO (1920-1930)

VKhUTEMAS. The State's Higher Artistic and Technical Workshops
(1920-1930)

Recibido: 28/08/2020
Aceptado: 22/09/2020

Rubén Araña. Universidad de Los Andes, Venezuela. aranido63@gmail.com

Resumen:

La Escuela de Diseño creada en Rusia (1920) conocida como VKhUTEMAS, surgió como parte de los ideales Constructivistas, con la visión de formar al colectivo en el campo de las Bellas Artes. Con esta escuela se inician las políticas de darle al artista la misión de ser catalizador en los cambios sociales y de vanguardia artística. Los VKhUTEMAS lograron amalgamar nuevos conceptos en el arte, logrando vincular aspectos como la investigación y la técnica en el proceso creativo y formando el artista "Constructor" de un arte utilitario con alcances sociales. El presente trabajo busca dar información puntual sobre esta inédita experiencia educativa, con el fin de estimular la investigación y divulgación de este hecho tan importante en la historia del diseño del siglo XX.

Palabras clave: VKhUTEMAS, arte, técnica, investigación, compromiso social.

Abstract:

The School of Design created in Russia (1920) known as VKhUTEMAS, emerged as part of the constructivist ideals, with the vision of coaching the collective in the field of Fine Arts. With this school begins the policies of giving the artist the mission of being a catalyst in the social changes and artistic avant-garde. The VKhUTEMAS achieved to amalgamate new concepts in art, managing to link aspects such as research and technique in the creative process and forming the artist "Builder" of utilitarian art with social implications. The present work seeks to provide specific information on this unprecedented educational experience in order to stimulate research and dissemination of this important event in the 20th-century design history.

Keywords: VKhUTEMAS, art, technique, research, social commitment.

1. Introducción

En el 2020 se cumplen cien años de la fundación de los VKhUTEMAS¹ o Talleres Superiores de Formación Artística y Técnica del Estado, en Moscú. Catalogados en exposiciones internacionales como la "Bauhaus rusa" y los "Laboratorios rusos de la modernidad" (Pyzik, 2015), los VKhUTEMAS (1920-1930) fueron un intento de formar una escuela de diseño de la Rusia post-revolucionaria. La idea central era formar al "artista-constructor", con una visión artística y técnica y así ser parte del nuevo orden socialista del Estado. Esa visión Estatal para la creación de los VKhUTEMAS se puede decir fue el ápice en las diferentes políticas que orientaron la formación artística rusa en esos momentos y para la mejora de la calidad de la producción industrial.

Los VKhUTEMAS desempeñaron un papel importante en el desarrollo del diseño moderno en Rusia, similar al de la Bauhaus en Alemania (1919-1933). Ambas escuelas, creadas con financiamiento del Estado después de la Gran Guerra (1914-1918) con la intención de formar artistas-diseñadores a través de una fusión de la tradición artesanal con tecnologías modernas, fueron instituciones de corta permanencia dado sus cierres por parte de regímenes dictatoriales. Sin embargo, la labor formativa en ellas por parte de destacadas personalidades del mundo cultural que desarrollaban y aplicaban principios de las vanguardias artísticas del momento, forjó experimentos pedagógicos altamente creativos que han alcanzado gran impacto en la enseñanza del diseño durante el siglo XX. Al punto de que hay autores que han afirmado que una vez que se estudie mejor su aporte, la importancia hoy otorgada a la Bauhaus se verá relativizada (Bonsiepe, 1985, p. 114).

Aunado a esto, no hay que olvidar los vínculos que existieron entre ambas instituciones educativas. De hecho, el pintor ruso Wassily Kandinski fue miembro fundador del *INKhUK*²

(Instituto de la Cultura Artística de la Unión Soviética) y profesor de los VKhUTEMAS antes de migrar a Alemania y convertirse en profesor de la Bauhaus (1922-1933); El Lissitzky, profesor del Departamento de Tipografía de los VKhUTEMAS, residió en Alemania entre 1921 y 1926, influyendo con sus teorías en la Bauhaus, colaborando en sus publicaciones sobre tipografía y convirtiéndose a partir de 1926 en el principal vehículo de contacto entre las dos instituciones, al punto de que en 1927 una delegación de estudiantes de los VKhUTEMAS visitó la Bauhaus, en 1928 tres profesores de la Bauhaus visitaron en retribución los VKhUTEMAS y en 1931 se organizó en Moscú una exposición sobre la Bauhaus (Salinas, 1992, pp. 112 y 124; Julier, 1993, p. 197; Campi, 2015, p. 5). Además de que en los VKhUTEMAS también existía un curso básico y en talleres como los de metal y madera -o *Dermetfak*- también se estudiaban a profundidad las características y aplicaciones de los materiales (Salinas, 1992, p. 114).

Si bien circunstancias históricas y políticas dilataron en Occidente el conocimiento de la importante labor formativa de los VKhUTEMAS, su historia ha sido ampliamente desarrollada por varios estudiosos, entre los que destacan la profesora de historia y filosofía del diseño Christina Lodder (1988) y la arquitecto Anna Bokov (2014, 2018a, 2018b). Investigaciones previas muestran que esta Escuela congregó los enfoques creativos del Constructivismo³, el Racionalismo⁴ y el Suprematismo⁵. Principalmente fue el Constructivismo ruso, al intentar redefinir la relación entre sociedad, arquitectura, arte y diseño (Conway, 1987, p. 205), el que cambió radicalmente el rol del artista y su trabajo. Al asociar el concepto de arte con la producción en masa y la industria, promovió el uso de materiales no convencionales (maderas, metales, papel) y el reduccionismo o abstracción de las formas (Julier, 1993, p. 56). Sus partidarios tuvieron la certeza que hacían un nuevo arte queriendo lograr muchos objetivos,

dentro de los que destacan cinco muy importantes, en los que se asociaron el hacer artístico a conceptos generales desde donde querían proyectar sus intereses políticos en favor de construir una nueva sociedad:

- Arte - Utilidad
- Arte - Técnica
- Arte - Investigación
- Arte - Tecnología
- Arte - Sociedad

Entre los artistas más importantes que trabajaron en la formación artística de los VKhUTEMAS podemos citar: El Lissitzky (1890-1941), Vladimir Tatlin (1885-1953), Kazimir Malevich (1879-1935), Alexander Rodchenko (1891-1956), Wassily Kandinski (1866-1944), Liubov Popova (1889-1924), Varvara Stepanova (1894-1958), Naum Gabo (1890-1977) y los hermanos Tatlin y Alexander Vesnin –este último fue el creador del emblema de los VKhUTEMAS, mostrado en la figura 1-, entre otros. Precisamente, esta confluencia ha llevado a considerar los VKhUTEMAS como uno de los centros más significativos de la vanguardia rusa (Adaskina, 1992, p. 283).

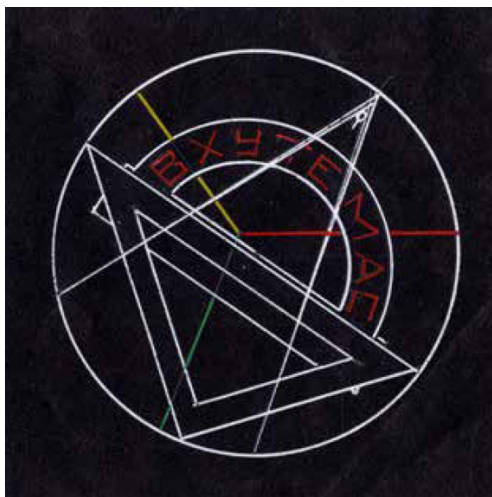

Figura 1. Emblema de VKhUTEMAS, diseñado por Alexander Vesnin, Moscú, 1922.

Fuente: <https://i.pinimg.com/originals/0b/8e/ba/0b8eba-b35bdfb4447318a7f56c63fb08.jpg>

1. Antecedentes de los VKhUTEMAS

Como describe Christina Lodder en su libro *El Constructivismo Ruso*:

... Los VKhUTEMAS fueron fundados el 1920 sobre la base de los estudios libres del Arte del Estado (Svobodnye Gosudarstvennye Khudozhestvennye Masterskie). En 1918 la Escuela Stroganov de Artes Aplicadas y la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú, habían sido abolidas y junto con algunos estudios privados fueron amalgamadas para formar los primeros y segundos estudios libres... (1988, p. 111)

Es decir, en 1918 el Estado creó los llamados Estudios Libres de Arte (*SVOMAS*) y lo hizo fusionando: (a) la Escuela Stroganov, donde se dictaban artes aplicadas, pintura, escultura, arquitectura, orfebrería y otros, y (b) todos los institutos privados con vínculo a la monarquía extinta. Se buscaba responder a las necesidades psicológicas y materiales de la Rusia post-revolucionaria, formando al artista no solo para trabajar en la industria sino también para transformar culturalmente al país.

La experiencia de los Estudios Libres del Estado fue muy interesante, ya que su objetivo principal era educar al pueblo obrero en las diferentes manifestaciones del arte, propiciando el desarrollo del talento individual. Toda esta experiencia fue creada bajo la premisa de la más absoluta libertad, en respuesta a toda la represión que representó la Academia Imperial, dejada atrás luego del triunfo de la Revolución en octubre de 1917. Como explica la historiadora del diseño Isabel Campi (2015), los Estudios Libres

... permitían que el alumno ingresara sin previa formación y pudiera optar libremente por cualquier tendencia artística, [...] Igualmente, los alumnos podían elegir a los profesores mediante votación, lo cual no significa que necesariamente los

representantes de las opciones más vanguardistas fueran los más solicitados...
(p. 1)

Tal libertad terminó generando fricciones dentro de la academia, ya que generó complejos debates ante dos visiones o corrientes claramente antagónicas:

- La visión tradicionalista o el realismo académico (arte pre-revolución), lo más difícil de aceptar ya que obedecía al estamento monárquico, el cual permanecía aún en la psique del colectivo social.
- La visión vanguardista (neo vanguardia europea), que apoyaba la adopción de movimientos como el Impresionismo, el Cubismo y el Futurismo, y que era no menos incómoda ya que todos los vanguardistas miraban a Europa y esa no era la visión del nuevo arte ruso.

Estas disputas llevaron a la intervención de los Estudios Libres donde los artistas constructivistas tuvieron la tarea de generar una nueva cara política a los estudios del arte y es así como se crea definitivamente en 1920 los VKhUTEMAS, que son los Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado (ver figura 2)

Figura 2. Edificio que ocupó VKhUTEMAS en la calle Myasnitskaya, Moscú.

Fuente: <http://www.recentering-periphery.org/architecture-at-VKhUTEMAS/>

En el desarrollo de los VKhUTEMAS también tuvo gran incidencia la orientación teórico-científica para el estudio de problemas artísticos, desarrollada por el Instituto de Cultura Artística de Moscú (*INKhUK*) fundado por Kandinsky en 1920 (Vizcaíno, 2015, p. 23).

2. La experiencia educativa en los VKhUTEMAS

Al igual que la Bauhaus, los VKhUTEMAS tuvieron tres períodos caracterizados por una composición profesoral bastante heterogénea y por directrices pedagógicas marcadas por la personalidad de sus directores (Lodder, 1998; Campi, 2015):

- La época de inicio (1920-1923) bajo la dirección del pintor y escultor Efim Ravdel, donde resaltaron los cambios y la experimentación hasta que se consolidó la orientación de los talleres.
- El período de consolidación de los VKhUTEMAS (1923-1926) bajo la dirección del artista gráfico Vladimir Favorski. Se logró un rotundo éxito en Europa, donde Rusia ganó importantes medallas en diferentes artes en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925, como parte del Pabellón Soviético. Es importante destacar que los VKhUTEMAS obtuvieron más premios que la Bauhaus alemana.
- La nueva reorganización (1926-1930) bajo la dirección del crítico y sociólogo Pavel Novitski, con mayor énfasis técnico y una reducción en el enfoque artístico. Dejó de ser un taller y pasó a ser un instituto, lo cual se refleja en el cambio de su nombre: de VKhUTEMAS pasó a llamarse *VKhUTEIN* (Instituto Estatal de Enseñanza Superior del Arte y de la Técnica).

Los VKhUTEMAS tuvieron un enfoque occidental en su concepción ya que una de sus premisas iniciales fue la formación directa: alumno-maestro-oficio. Siendo éste un rasgo muy renacentista donde destacaba la figura

milenaria del aprendiz. Pero este enfoque cambió cuando el Estado estableció tres principios generales en la enseñanza de las artes, en contraposición a los esquemas donde los alumnos solo aprendían de los métodos individuales de sus profesores. Estos principios establecieron que los estudios debían ser:

- Integrales
- Colectivos
- Sociales

Así, los estudios se centraron en los intereses del Estado, en donde el artista debería ser un “modelador” de la conciencia social y del colectivo. El Estado reorientó los VKhUTEMAS en la enseñanza artística especializada en donde la técnica sería la clave, formando artistas técnicos, lo cual era una visión más revolucionaria y más constructivista. De hecho, los constructivistas ruso-soviéticos creyeron en el arte como elemento clave en la reconstrucción de la industria, por ello hubo énfasis en áreas vitales tales como textiles, cerámica, porcelana e imprenta.

El Estado le dio tanta importancia a los estudios en los VKhUTEMAS, que los mismos podían prorrogar el servicio militar obligatorio tal como lo dicta el primer punto del Decreto de ley del 29 de noviembre de 1920, firmado por Lenin:

Los VKhUTEMAS de Moscú son una institución educativa especializada en la enseñanza artística y técnica avanzada; ha sido creada para preparar artistas profesores altamente calificados para la industria, así como instructores y directores de la educación profesional y técnica. La formación de artistas para la industria son de importancia vital para el Estado, por ello los estudios artísticos en los VKhUTEMAS prorrogan temporalmente el servicio militar activo (citado en Lodder, 1988, p. 114)

Los VKhUTEMAS fueron muy dinámicos estructuralmente, los cambios eran muy frecuentes, los programas docentes cambiaban mensualmente. Uno de sus mayores logros pedagógicos fue su llamado Curso Básico, donde los estudiantes desarrollaban técnicas artísticas que eran luego incorporadas en una educación industrial, era enriquecido por conocimientos de química, física, matemáticas, geometría, la teoría científica del color y la historia del arte, entre otros. Si bien su organización fue compleja y experimentó varias transformaciones, entre 1923-1929 se dividió en cuatro unidades temáticas: gráfica, estudio de la superficie y el color, representación del volumen y configuración del espacio (Toca, 2016, p. 12). Luego del Curso Básico, se ingresaba a las diversas especializaciones que, a partir de 1924, se organizaron en tres facultades y tuvieron un control del Estado a la muerte de Lenin:

- Facultad Plano – Color: Artes gráficas, pintura, textiles.
- Facultad Volumen: Escultura, cerámica.
- Facultad Espacial: Arquitectura, madera, metal. (ver figura 3)

Figura 3. Primera generación de estudiantes en clase de madera, N. Kolpacova, 1926.

Fuente: <http://www.recentering-periphery.org/architecture-at-VKhUTEMAS/>

3. Conclusiones

Los VKhUTEMAS fueron una valiosa experiencia educativa, constituyéndose en herramienta de cambios sociales, artísticos y técnicos, para formar artistas-técnicos, fieles a un fin social, utilitario y técnicamente productivos. Ellos dejaron huella inmemorable en la experiencia educativa, ya que tomaron la investigación como base en el proceso creativo, centraron esfuerzos en consolidar un arte utilitario y fusionaron la verdad científica con la verdad artística como parte de una experiencia de vanguardia.

Tras la muerte de Lenin toda la experiencia de los VKhUTEMAS y su entorno constructivista fueron disueltos por la nueva visión totalitaria y militarista, que tomó el nuevo poder político en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La experiencia educativa de los VKhUTEMAS marcó la impronta de una nueva triada en la enseñanza del diseño: ARTE-INVESTIGACIÓN-TÉCNICA. Con este enfoque todos los programas de las diferentes facultades tuvieron un concepto definido en sus enfoques docentes. De hecho, hoy al igual que entonces, la investigación ha probado ser un componente imprescindible del acto de diseñar, particularmente como vía para ampliar las posibilidades creativas de los artistas y diseñadores y afianzar los criterios detrás de sus propuestas.

Los VKhUTEMAS fueron vanguardia en la enseñanza de las artes. Su legado está vigente en cada tarea donde la investigación forma parte del proceso de diseño, aunado a su loable intención de educar organizadamente a la población en distintas modalidades del arte puro y aplicado, asignándole un lugar muy importante en la historia del arte y el diseño del siglo XX.

Notas

¹ Acrónimo para *Vysshiye Khudozhestvenno-Tekhnicheskiye Masterskiye*.

² Acrónimo para *Institut Khudozhestvennoi Kulturi*.

³ Movimiento que surgió en la Rusia post-revolucionaria (1917-1922), que abarcó una serie de actividades como pintura, escultura, diseño y arquitectura. Su lenguaje se basaba en el principio de armar estructuras complejas a partir de unidades geométricas simples, contribuyendo significativamente a la estética europea de la máquina desarrollada en los años veinte (Sparke, 1986, p. 55).

⁴ Una de sus acepciones hace referencia a un aspecto del Movimiento Moderno que implica el uso más económico de materiales, espacio y codificación visual (Julier, 1993, p. 168). Seguramente esta aproximación artística entra a los VKhUTEMAS de la mano de Nikolai Ladovsky, líder del racionalismo, fundador del primer grupo de vanguardia arquitectónica en Rusia (ASNOVA) y autor del programa interdisciplinario de los VKhUTEMAS (Chepkunova en Kishkovsky, 2015, p. 2).

⁵ Concepto desarrollado por Kasimir Malevich en 1915, expresado por la reducción de la forma y el color, que envolvía ejercicios formales que fueron posteriormente aplicados por algunos artistas constructivistas como Nikolai Suetin en las cerámicas y Lyubov Popova en los textiles (Julier, 1993, p. 184).

⁶ Acrónimo para *Svobodnye Gosudarstvennye Khudozhestvennye Masterskiye*.

⁷ Acrónimo para *Vysshiy Khudozhestvenno-Tekhnicheskiy Institut*.

Referencias

- Adaskina, N. (1992). *The place of VKhUTEMAS in the Russian Avant-garde*. [Documento en línea] Disponible: https://monoskop.org/images/a/a9/Adaskina_Natalia_1992_The_Place_of_VKhUTEMAS_in_the_Russian_Avant-Garde.pdf [Consulta: 2020, Julio 16]
- Bokov, A. (2018a). Rationalizing Intuition: VKhUTEMAS and the Pedagogy of Space, 1920–1930. *Rationalistic or Intuitive Way to Architecture* (Volumen 2), pp. 15-29. Cracovia: Cracow University of Technology. [Documento en línea] Disponible: <http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=2649569> [Consulta: 2020, Julio 16]

- Bokov, A. (2018b). *VKhUTEMAS and the Bauhaus: On Common Origins and Creation with Fire*. Post, New York, EE.UU.: MoMA. [Documento en línea] Disponible: https://www.academia.edu/40851933/VKhUTEMAS_and_the_Bauhaus_On_Common_Origins_and_Creation_with_Fire_ [Consulta: 2020, Julio 16]
- Bokov, A. (2014). VKhUTEMAS Training. En Brendan McGetrick (ed.). *Fair Enough*, pp. 100-111. Venecia, Italia: 14th International Architecture Biennale. [Documento en línea] Disponible: <http://s3.amazonaws.com/arena-attachments/1818344/667f5bf70764c8ab1a97e-2722845c6bd.pdf?1519748901> [Consulta: 2020, Julio 16]
- Bonsiepe, G. (1985). Apuntes sobre un mito: La Bauhaus. En: *El diseño de la periferia*. Pp. 113-120. México D.F., México: G. Gili.
- Campi, I. (2015). Capítulo 8. *Los VKhUTEMAS de Moscú* [Documento en línea] Disponible: https://www.academia.edu/42288214/Cap_III_8_Los_VKhUTEMAS_de_Moscu [Consulta: 2020, Julio 16]
- Cohen, J.; Cooke, C.; Strigalev, A. y Tafuri, M. (1994). *Constructivismo Ruso. Sobre la arquitectura de las vanguardias ruso-soviéticas hacia 1917*. Barcelona, España: Editorial Del Serbal.
- Conway, H. (1987). *Design History, a students' handbook*. Londres, Inglaterra: Routledge.
- Fernández, F. (1972). *Constructivismo. Comunicación*, Serie A, N° 19. Madrid, España: Alberto Corazón Editor.
- Julier, G. (1993). *Encyclopaedia of 20th Century Design and Designers*. Londres, Inglaterra: Thames and Hudson.
- Kishkovsky, S. (2015). *Revolution by Design: A Soviet Equivalent of the Bauhaus Finally Gets its Due*. [Documento en línea] Disponible: <https://www.interiordesign.net/projects/10210-revolution-by-design-a-soviet-equivalent-of-the-bauhaus-finally-gets-its-due/> [Consulta: 2020, Julio 16]
- Lodder, Ch. (1988). VKhUTEMAS: Los Talleres Superiores Artísticos y Técnicos del Estado. En: *El Constructivismo Ruso*, pp. 111-143. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Pyzik, A. (2015). *VKhUTEMAS: The 'Soviet Bauhaus'*. [Documento en línea] Disponible: <https://www.architectural-review.com/essays/exhibitions/VKhUTEMAS-the-soviet-bauhaus> [Consulta: 2020, Julio 16]
- Sparke, P. (1986). *An introduction to design and culture in the Twentieth Century*. Londres, Inglaterra: Routledge.
- Toca, A. (2016). *Una enseñanza revolucionaria: los Vkhutemas de Moscú 1920-1930*. Tiempo en la Casa, N° 25, pp. 3-20.
- Vizcaíno, B. (2015). *Análisis de la pedagogía en las escuelas de arte de vanguardia y posibles aplicaciones a las enseñanzas artísticas en el ámbito de 1º de Bachillerato*. [Documento en línea] Disponible: <https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3278/VIZCAINO%20SAN-MARTIN%2C%20BEGO%C3%91A.pdf?sequence=1&isAllowed=y> [Consulta: 2020, Julio 16]