

УДК 7.04 (Объекты и темы художественного изображения. Иконография. Иконология. Детали и отделка. Украшение. Декор. Орнамент)

САМАРСКИЙ ДВОРЕЦ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ СТИЛЯ АР ДЕКО

© 2018 В.Н. Востриков

Востриков Владимир Николаевич, руководитель образовательных проектов. E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

Международная общественная организация «Центр духовной культуры»

Статья поступила в редакцию 26.10.2018

Статья посвящена вопросам, связанным с созданием здания филармонии в Самаре в 80-е годы XX века в период расцвета стиля Ар Деко. Особое внимание уделено внешнему решению, планировке и декоративному оформлению интерьеров. Рассматриваются стилистические особенности, сложившиеся под воздействием исторических ассоциаций, включая новые веяния в искусстве. Исследована специфика художественного языка, особенность смысловых, символических значений с учетом поиска современного подхода к построению свободных внутренних пространств, где ощутима зрительная связь интерьера с архитектурным окружением. Отмечены преобладающие тенденции в разработке интерьеров с включением произведений монументально-декоративного искусства, которые диктовали новые приемы применения синтеза искусств. В статье также анализируются значимые композиционные решения ставшие основой создания художественно-образной системы.

Ключевые слова: средства выразительности, историческая реминисценция, декоративная композиция, художественный синтез, монументально-декоративное искусство, стилевое единство, объемно-пространственное структурное взаимодействие.

*Памяти заслуженного архитектора РСФСР
Храмова Юрия Васильевича (1934–2018) – автора
Дворца культуры «Звезда», Железнодорожного
вокзала, других значимых архитектурных и
градостроительных проектов
Самары-Куйбышева*

Введение. Особенностью многих художественных течений начала XX века является разрыв с прошлым, однако некоторые сохранили поступательное движение в традиционной эволюции искусства. Вобрав пластичность и рациональность позднего модерна, обогатив и насытив язык декоративными вариациями дорогих материалов, родился стиль Ар Деко. Эволюционируя в своем развитии, он прошел разные стадии в выработке выразительности формы, изящества линий и объема, добиваясь целостности и законченности образа. Стилевая общность сложилась под воздействием исторических ассоциаций, включая новые веяния в искусстве. Изначальная эклектичность в формировании языка больше выглядела компромиссом созданной системы как ответной реакции на зачастую неординарные проявления современного искусства. Стабильный характер развития обеспечивался спецификой художественного языка, особенностью смысловых, символических значений и усилением акцента на декоративности [1, с. 440 – 441].

Повышенное внимание к стилю на фоне массового распространения типовых объектов в архитектуре 1960–1980-х годов связано, прежде всего, с расцветом монументального искусства, преобладанием мозаичных панно, фресок, росписей. Развернувшееся массовое строительство по типовым проектам предполагало приоритетное развитие индустриальных методов, создание большого числа вариаций в домостроении. Зодчие все чаще обращают внимание на композицию фасадов домов начала XX века «потому что видят в архитектуре «модерна» некоторые важные принципы, которые могут быть использованы и в современной индустриальной архитектуре» [2, с. 52].

1970-е годы можно считать началом моды на Ар Деко. Отвечая на государственный заказ, теоретики, как и в начале 1930-х годов, снова вернулись к проблеме «синтеза искусств», чтобы указать художникам путь поиска новых способов сопряжения примитивной геометрии неразвитых индустриальных форм с модернизированными формами монументально-декоративного искусства [3]. В интерьерах отразился современный подход к построению свободных внутренних пространств, где ощутима зрительная связь интерьера с архитектурным окружением [3].

Стилистика Ар Деко самарского дворца музыки. Особое отношение в этом плане к зданию Самар-

ской государственной филармонии (арх. Ю.В. Храмов) возведенного в 1988 году на месте бывшего театра-цирка «Олимп» эпохи модерна (арх. П.В. Шаманский; здание театра-цирка «Олимп» построено в 1907 и разобрано в 1978 году). Поиски зодчего современных средств выразительности определялись прежде всего задачами по созданию оригинального архитектурно-

конструктивного решения, основанного на ассоциациях с предшествующим объектом. Современный архитектурный язык позволил в новой трактовке представить центральную часть главного фасада прежнего сооружения с трехчастным окном, скульптурой, декоративными рельефами, как проявление необходимой аутентичности деталей и композиций [4].

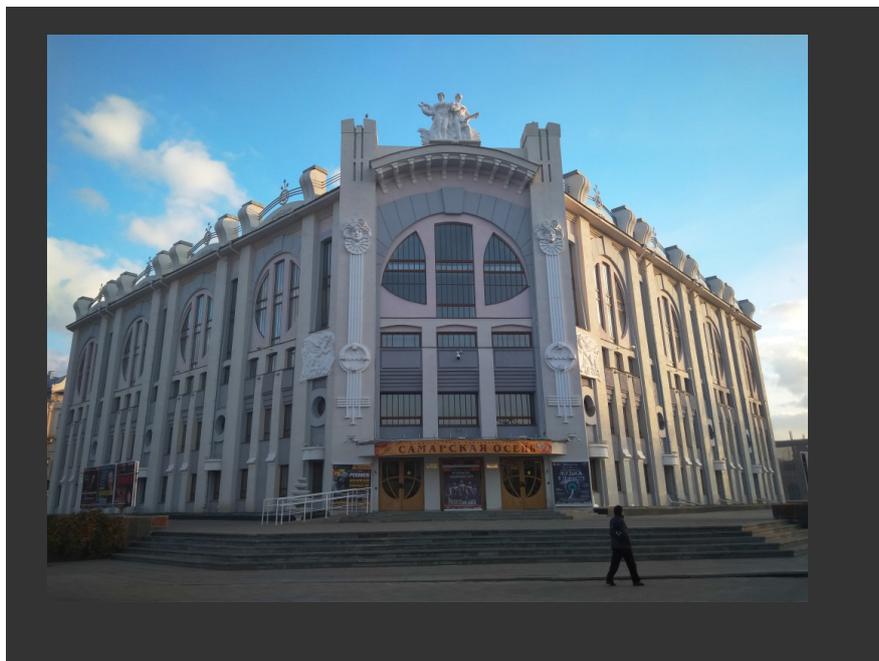

Рис. 1 Самарская государственная филармония (арх. Ю.В. Храмов) возведена в 1988 году на месте бывшего театра-цирка «Олимп» (арх. П.В. Шаманский) (Samara State Philharmonic (arch. Yu.V. Xramov) was erected in 1988 on the site of the former circus theatre "Olimp" (arch. P.V. Shamanskiy)

Нынешнее здание, в отличие от прежнего, занимает островное положение в северо-восточной части исторического 66-го квартала, что обязывало выработать универсальный подход в композиционном решении экстерьера. В компоновке «верхнего пояса» за основу был принят вариант омегаобразного окна «Олимпа» многократно повторяющийся в каждой из четырех секций всех фасадов. Такая ритмическая заданность в их построении работала исключительно на подчеркнутую пластику центральной части сооружения, где существенным акцентом стала скульптурная группа.

Важной особенностью внешнего решения является ритмическое чередование плоских «пилястр» без баз и капителей, с одной стороны – как простенков с оконными проемами, с другой – более широких ограничивающих поле чередующихся секций. Каждая имеет декоративное завершение на уровне кровли в виде эмблемы выполненной из металла. Такой вытянутый пилястровый строй восходит к архитектуре московских высоток 1950-х гг. Здесь нет ступенчатости как у этих

известных зданий, но есть определенный ритмический рост. Причем, «коды Ар Деко» поддержаны повсеместно в решении фасадных элементов.

Здание филармонии спроектировано с максимально допустимой высотной характеристикой включая многогранный барабан с куполом, усиливающих ретроспективные черты. Такой композиционный прием заимствован у старого здания, но значительно усилен в новом варианте благодаря увеличению высоты базового объема.

Эклектичная гармония Ар Деко в отличие от ордерной неоклассической архитектуры стала формальным источником вдохновения для работы над проектом современного дворца музыки в Самаре. Изначальная установка «реконструкции и восстановления» прежнего «Олимпа» несомненно предопределила дальнейшие шаги зодчего¹, представившего образец нового подхода к решению задач «замещения, дополнения и воссоздания» исторической городской среды.

¹ В первоначальном решении отмечено – «реконструкция здания», затем – «воссоздание».

Достаточно свободно интерпретированный исторический мотив во внешнем облике здания, как напоминание о традициях самарского модерна, находит продолжение в решении дизайна интерьеров, поиске новых способов опосредования, где «они-то и определяют специфику художественного языка, особенности его формально-стилевых конструкций» [5]. Такая историческая реминисценция играет немаловажную роль в построении образно-стилевой структуры с особыми смысловыми, символическими значениями [6, с. 114 – 115].

Строгие и лаконичные архитектурные формы диктовали новые методы применения синтеза искусств, поэтому произведения монументально-декоративного искусства использованы лишь в важнейших композиционных узлах. Элементы скульптуры и живописи не просто декорировали сооружение, а служили повышению выразительности архитектурного целого [7, с. 37].

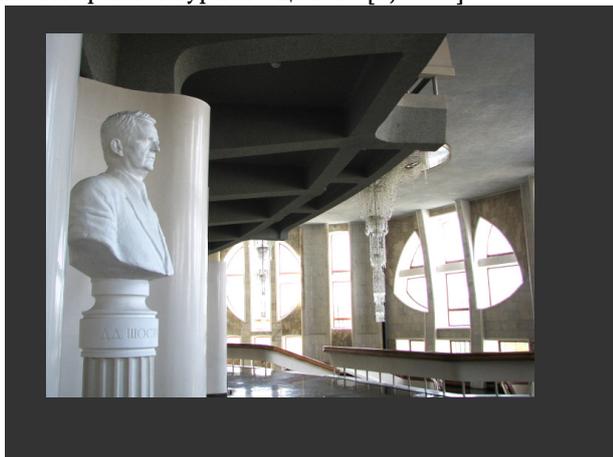

Рис. 2. Фойе Самарской филармонии. Бюст композитора Д.Д. Шостаковича (скульпт. В.М. Клыкков) (The foyer of the Samara Philharmonic. Bust of composer D.D. Shostakovich (sculptor. V.M. Kly`kov))

Все помещения филармонии скомпонованы в квадратный план, в котором главный элемент – зрительный зал – расположен на основной диагональной оси здания. На нее же ориентируются и остальные помещения, komponуясь вокруг этого главного ядра композиции и образуя в целом единую объемно-планировочную структуру. Так же спланирован центральный вход на уровне стилобата организованый со стороны пересечения улиц Л. Толстого и М. Фрунзе. За ним располагается нижнее распределительное фойе, а во втором ярусе – главное фойе, которое ориентировано перпендикулярно основной диагональной оси

здания и своей значительной протяженностью контрастирует с формой зрительного зала.

Относительная строгость пластического языка фасадов нашла свое разрешение во внутреннем убранстве в монументально-декоративной аранжировке. С привлечением к работе художника В.Д. Герасимова здание наполнилось значительными объемно-пространственными произведениями монументального искусства. Два 14-метровых витража² фланкируют фойе слева и справа, словно демонстрируя органичность звучания музыкальной формы в градациях цветного стекла [8, с. 49 – 50]. Заданная вертикальность этих панно работает исключительно на внешнее восприятие. Автор как бы нарочито «обрушивает потоки» стеклянной массы на зрителя, с одной стороны – холодноватой тональности как отблесков северного сияния, с другой – солнечно-красных всполохов в мажорном исполнении.

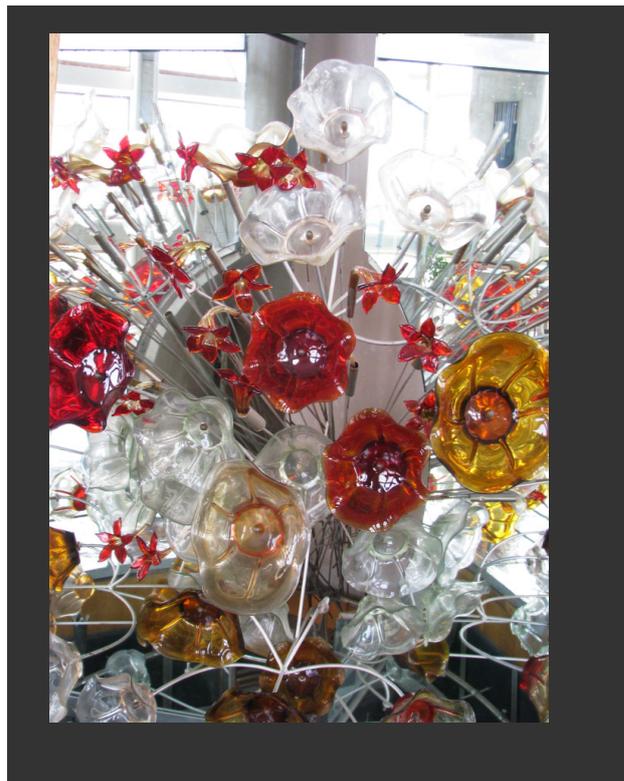

Рис.3. Декоративная композиция «Цветы музыкантам» (худож. В.Д. Герасимов) (Decorative composition "Flowers of the musicians" (art. V.D. Gerasimov))

² «Музыка патетическая». 12 x 4 м. Материал: литое стекло и стеклоблоки, зеркала, нержавеющая сталь, искусственный мрамор.

«Музыка лирическая». 12 x 4 м. Материал: литое стекло и стеклоблоки, зеркала, нержавеющая сталь, искусственный мрамор.

Центральное место занимает декоративная композиция «Цветы музыкантам»³, буквально пронизывающая два этажа и достигающая апогея в виде букета распутившихся цветов только на верхней площадке, куда сходятся лестничные марши [8, с. 50]. Зеркальные плоскости выступают как обрамление диковинных цветов из красного, желтого и белого стекла.

Здесь же, по обе стороны, в своеобразных нишах размещены скульптурные объекты – бюсты 10 известных русских композиторов (скульптор В.М. Клыков). Пространство фойе украшено многочисленными хрустальными люстрами, две из которых в своем многоярусном построении напоминают грандиозные сталактиты. Отражению светового потока каждого светильника служат полированные плоскости из металла на потолке. Использование искусственного и натурального мрамора, ценных пород дерева в наборном паркете, цветного стекла акцентируют ориентацию на традиции избирательности Ар Деко в использовании ценных дорогих материалов. Не меньшую роль играет и белая мраморная облицовка, вторящая преобладающему тону наружных архитектурных форм. Она оттенена цветными фактурными мраморными плитками пола, рельефными тягами навесных потолков, что привносит в архитектуру главного фойе определенную сдержанную живописность. Здесь «речь идет, разумеется, не о примитивной символике замысла, а об интуиции художника, быть может, не до конца осознанной им самим» [9, с. 142].

Расцвет монументального искусства отразился на общем замысле и оригинальном решении интерьеров здания. Результаты такого художественного синтеза проявились также в решении зрительного зала: полукруглый амфитеатр, портал сцены с волнообразным навершием, напоминающим органические формы раковин, 6 подвесных хрустальных люстр-свесов над ярусами балкона и лож, технического этажа. В своем построении балкон мог создавать впечатление оторванности от партера, однако благодаря своеобразным пандусам со зрительскими местами вдоль стен переходящих в боковые ложи создается впечатление единства архитектурного построения зала.

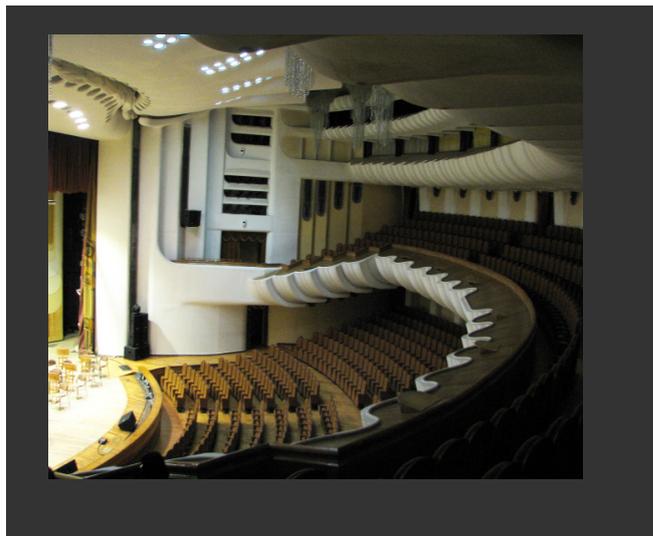

Рис.4. Зрительный зал Самарской филармонии
(The audience hall of the Samara
Philharmonic society)

В архитектурно-композиционном решении рассматриваемого здания происходит обращение к принципу «органичности» и непрерывности в романтической ориентации [10, с. 104]. По словам Ф. Райта: «Пластичность можно увидеть в выразительной плоти, покрывающей скелет, в противоположность сочленениям самого скелета» [10, с. 103]. Плавные обводы выступают как напоминание о набегающих волнах великой русской реки, устремляющейся к сценической площадке. Декоративный велюровый занавес и особенно грандиозный орган⁴, замыкающий пространство зала и сцены, воспринимаются как «визуальная кульминация интонационных впечатлений».

Все детали этого большого пространства работают на общую архитектуру, создавая единство архитектурных форм как внутри, так и снаружи здания. Сопоставляя здание филармонии с аналогичными известными объектами конца XX века, можно отметить, что авторы достигли несомненной самостоятельности, своеобразия, сохранив в трактовке образа важные черты эпохи самарского модерна в новой интерпретации Ар Деко.

Заключение. Здание отличает мощная основа, тектоническая выразительность, гармония силуэта, художественный баланс декорации и аскезы фасадов, выполненных единым архитектурным приемом, органичное декоративное насыщение интерьеров фойе и зрительного зала. Крупный масштаб и спокойной ритм повторяющихся элементов, опоясывающих здание с четырех сторон, придают ему цельность и монументальность.

³ Цветы музыкантам. В.Д. Герасимов. Высота 3,4 м, ширина 6 м. Материал: витражное стекло, титан, нержавеющая сталь, зеркала. 1987 – 1988.

⁴ Орган фирмы «Rudolf von Beckerath» (Германия) установлен в 2001 году.

Интерпретированный исторический мотив оказался убедительно использован в общей объемно-пространственной композиции архитектурного творения на основе новых принципов формообразования с учетом традиций стилистики Ар Деко. Несмотря на некую «обособленность» здания, связь внешнего облика и интерьеров филармонии с окружающим пространством и исторической застройкой – одна из основных композиционных идей проекта, вполне удачно разрешенная авторами.

При всех, казалось бы, существующих различиях отдельных компонентов стилевое единство обеспечивается объемно-пространственным структурным взаимодействием. Важно было не количественное увеличение декоративных элементов, а сам прием их включения в композицию, их соответствие общему архитектурному замыслу. Органичность взаимодействия обеспечивалась на всех этапах разработки проекта, уровнях формирования конструктивного и декоративного решения, обретая пространственное единение, выступая как часть единой пластической тектонической формы.

1. Кабкова Е.П. Львова Е.П., Сарабьянов Д.В., Фомина Н.Н., Хан-Магомедова В.Д., Савенкова Л.Г., Аверьянова Г.И. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн. СПб., Питер, 2007. 464 с.
2. Павлов П.А. Журавлев А.М., Морозов А.И., Ягодковская А.Т., Шмидт Т.М., Поспелов Г.Г. Очерки истории советского искусства. М., Советский художник, 1980. 264 с.
3. Малинина Т.Г. Стиль Ар Деко :Истоки, региональные варианты, особенности эволюции. 2004. Автореф. дисс.... док. искусств: <http://www.dslib.net/muzee-vedenie/stil-ar-deko-istoki-regionalnye-varianty-osobennosti-jevoljucii.html>
4. Бархин А.Д. Ар-деко и историзм в архитектуре московских высотных зданий // Сб. НИИТИАГ РААСН «Вопросы всеобщей истории архитектуры №6. 1/2016 / гл. ред. и сост. А.Ю. Казарян. М.-СПб., Нестор-История, 2016. 296 с.: <https://archi.ru/russia/72752/ar-deko-i-istorizm-v-arkhitecture-moskovskikh-vysotnykh-zdaniy>
5. Малинина Т.Г. Модернизм и «модернизмы»: о содержании понятия и расширении его границ к XXI веку в архитектурной критике. Методологические заметки: http://sias.ru/upload/2014_3-4_106-126_malinina.pdf
6. Федоров, В.В., Коваль И.М. Мифосимволизм архитектуры. М., Либроком, 2009. 208 с.
7. Посохин М.В., Мндоянц А.А., Пекарева Н.А. Кремлевский Дворец съездов. М., Стройиздат, 1974. 200 с.
8. Герасимов Вячеслав Дмитриевич. 40 лет творческой деятельности. Каталог. Самара, 2005. 52 с.
9. Петров В.Н. Мир искусства. История русского искусства [Русское искусство конца XIX — начала XX века: Живопись и графика]. Т. 10 (13), кн. 1. М., Наука, 1968. 511 с.
10. Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. СПб., Стройиздат, 1992. 358 с.

SAMARA PALACE OF MUSIC IN THE DEVELOPMENT OF STYLE AR DECO

© 2018 V.N. Vostrikov

Vladimir N. Vostrikov, head of educational projects. E-mail: vostrikovvn@yandex.ru

International public organization «Center of spiritual culture»

The article is devoted to issues related to the creation of a philharmonic building in Samara in the 80s of the twentieth century in the heyday of the Art Deco style. Particular attention is paid to the external solution, layout and interior decoration. We consider the stylistic features that have developed under the influence of historical associations, including new trends in art. The specificity of the artistic language, the peculiarity of semantic, symbolic meanings was studied with regard to the search for a modern approach to the construction of free internal spaces, where the visual connection between the interior and the architectural environment is noticeable. The prevailing trends in the development of interiors with the inclusion of works of monumental and decorative art, which dictated new methods of application of the synthesis of arts, are noted. The article also analyzes the significant compositional solutions that became the basis for the creation of an artistic and imaginative system.

Keywords: means of expressiveness, historical reminiscence, decorative composition, artistic synthesis, monumental-decorative art, stylistic unity, three-dimensional structural interaction.

1. Kabkova E.P. L'vova E.P., Sarab'yanov D.V., Fomina N.N., Han-Magomedova V.D., Savenkova L.G., Aver'yanova G.I. Mirovaya xudozhestvennaya kul'tura. XX vek. Izobrazitel'noe iskusstvo i dizajn (World art culture. Of the twentieth century. Visual arts and design). SPb., Piter, 2007. 464 s.

2. Pavlov P.A. Zhuravlev A.M., Morozov A.I., Yagodovskaya A.T., Shmidt T.M., Pospelov G.G. Ocherki istorii sovet-skogo iskusstva (Essays on the history of Soviet art). M., Sovetskij xudozhnik, 1980. 264 s.
3. Malinina T.G. Stil` Ar Deko: Istoki, regional`ny`e varianty`, osobennosti e`voljucii (The Art Deco Origins, regional dialects, features of the evolution). 2004. Avtoref. diss.... dok. iskusstv: <http://www.dslib.net/muzee-vedenie/stil-ar-deko-istoki-regionalnye-varianty-osobennosti-jevoljucii.html>
4. Barxin A.D. Ar-deko i istorizm v arxitekture moskovskij vy`sotny`x zdanij (Art Deco and historicism in the architecture of Moscow high-rise buildings) // Sb. NIITIAG RAASN «Voprosy` vseobshhej istorii arxitektury` №6. 1/2016. Gl. red. i sost. A.Yu.Kazaryan. M.-SPb., Nestor-Istoriya, 2016. 296 s.: <https://archi.ru/russia/72752/ar-deko-i-istorizm-v-arkhitekture-moskovskikh-vysotnykh-zdanij>
5. Malinina T.G. Modernizm i «modernizmy`»: o sodержanii ponyatiya i rasshirenii ego granic k XXI veku v arxitekturnoj kritike. Metodologicheskie zametki (Modernism and "modernisms": the content of the concept and the expansion of its boundaries to the XXI century in architectural criticism. Methodological notes): http://sias.ru/upload/2014_3-4_106-126_malinina.pdf
6. Fedorov, V.V., Koval` I.M. Mifosimvolizm arxitektury` (Metasymbols architecture). M., Librokom, 2009. 208 s.
7. Posoxin M.V., Mndoyancz A.A., Pekareva N.A. Kremlevskij Dvorecz s`ezdov (Kremlin Congress palace). M., Strojizdat, 1974. 200 s.
8. Gerasimov Vyacheslav Dmitrievich. 40 let tvorcheskoj deyatel`nosti. Katalog (Gerasimov Vyacheslav Dmitrievich. 40 years of creative activity. Catalogue). Samara, 2005. 52 s.
9. Petrov V.N. Mir iskusstva. Istoriya russkogo iskusstva [Russkoe iskusstvo koncza XIX — nachala XX veka: Zhivopis` i grafika] (World of art. History of Russian art [Russian art of the late XIX-early XX century: Paintings and graphics]). T. 10 (13), kn. 1. M., Nauka, 1968. 511 s.
10. Goryunov V.S., Tubli M.P. Arxitektura e`poxi moderna. Konceptii. Napravleniya. Mastera (Architecture of the modern era. Concepts. Directions. Masters). SPb., Strojiz-dat, 1992. 358 s.