Н. К. СОЛОВЬЕВ
Доктор искусствоведения, профессор, зав. кафедрой «История и теория декоративного искусства и дизайна» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: strog-tii412@yandex.ru

Е.М. ЛУШКИНА
Студент МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: luskinaeugene@gmail.com

N.K. SOLOVYEV
Doctor of arts, professor, chief of the department of History and theory of decorative art and design of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: strog-tii412@yandex.ru

E.M. LUSHKINA
Student of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: luskinaeugene@gmail.com

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ БАУХАУЗА

THE CARPENTRY WORKSHOP OF THE BAUHAUS

В статье рассматриваются основные этапы работы столярной мастерской и характерные черты стиля мебели, выделяющие мебель Баухауза из произведений других дизайнеров этого периода. Особое внимание уделяется проектам преподавателей и студентов школы, разработанным в период с 1919 по 1929 год, в которых отражены многие тенденции и художественные достижения мебельного дизайна школы Баухауз.

The article highlights the main stages of the carpentry workshop and the specific features of furniture style that distinguish Bauhaus furniture from the works of other designers of this period. Special attention is paid to the projects of teachers and students of the school, developed from 1919 to 1929, which reflect many of the trends and artistic achievements of the furniture design of the Bauhaus school.

Ключевые слова: Баухауз, столярная мастерская, мебель из стальных трубок, конструктивное начало.
Keywords: Bauhaus, carpentry workshop, steel tube furniture, constructive start.

С созданием Баухауза в Веймаре в 1919 году одной из задач подготовки дизайнеров было проектирование мебели. В конце 1920 года была открыта столярная мастерская, которая по направлению своей деятельности была отделением мебели. Ее наставником становится первый директор Баухауза Вальтер Гропиус. До 1922 года первым техническим мастером был Йозеф Цахманн, затем до 1925 года на его место встал Райнхольд Вайдензее [1].

Первые предметы мебели Баухауза отличаются от традиционных форм, которые ассоциативно возникают при упоминании этого словосочетания. Это были оригинальные вещи, которые, можно сказать, символизировали рубеж веков, где романтические тенденции сталкиваются с конструктивным и функциональным началом. Дух гильдий эпохи Возрождения, во многом прототипом которых являлся Баухауз, отражается и в мебели, которая в 1919 — начале 1921 года представлена корпусной мебелью простых геометрических форм.

Доски для мебели строгались вручную и декорировались резьбой и росписью в народном, фольклорном духе. Однако сами орнаменты представали собой наборы простых геометрических фигур в разных комбинациях.

В 1920-е годы в мебели Баухауза преобладает конструктивное начало, в котором основными элементами являются прямые линии и простые формы: круг, квадрат и прямоугольник. Декоративное начало идет на спад, главным становится показать внешним обликом саму конструкцию предмета и выразительность его формы. В этой тенденции отражено не только общее направление всего искусства этого времени, но и лозунг Вальтера Гропиуса «искусство и техника — новое единство» [2]. Машины и станки активно внедряются в мебельное производство для изготовления отдельных частей. Мебель Баухауза не должна была иметь черты ручного труда в своем исполнении, все детали должны были быть ровными и герметичными, четко вымеренными. Так, с помощью простых, на первый взгляд, форм и деталей, чистых цветов, появляется большое количество разнообразной мебели, в основе которой используются различные комбинации схожих элементов.

В 1920–21 годах мастерская выполняет свой первый крупный заказ — создает декоративные панели и меблировку дома берлинского предпринимателя Адольфа Зоммерфельда. Так как это ранний период существования мастерской, то здесь еще присутствуют тяжеловесные,

приземистые и массивные объемы. По заказу были использованы дорогие породы дерева и материалы — грушевое и вишневое дерево и кожа.

Уже 1923 году в меблировке помещений опытного малогабаритного жилого дома «Ам Хорн» заметны новые тенденции в проектировании мебели. Здесь широко использовались встроенные буфеты и гардеробы, подчеркивалось функциональное назначение мебели. Не было заметно никаких излишеств и роскоши, дорогих пород дерева и материала. Все было просто и чисто, гладкие ровные линии и поверхности сами по себе являлись украшением интерьера.

Помимо выдающихся совместных работ студентов и преподавателей Баухауза, каждый, кто был связан с деятельностью школы, разрабатывал свой собственный дизайн мебели.

Петер Келер — студент школы «Баухауз» — в 1922 году, находясь под большим впечатлением от работ своего преподавателя Василия Кандинского, создает колыбель Bauhaus Cradle. В этой работе заметно влияние знаменитого художника: строгая геометрия форм сочетается с яркостью чистого цвета. Детали колыбели соответствуют тем основным, базовым формам, которые изучались и рассматривались в общих курсах предметов Баухауза: прямоугольник, квадрат, круг и треугольник. Чистые цвета, в которые выкрашены отдельные элементы (окружности — в синий, треугольники — в желтый, прямоугольники — в красный и белый), также берут свое начало из учебного курса, посвященного цвету и свету.

В 1923 году Вальтер Гропиус вместе со студентами разрабатывает комплексный проект мебели и оборудования кабинета директора Баухауза. Спроектированное им черно-белое кресло с консольными локотниками стало своеобразным эталоном стиля «Баухауз» того времени. Одним из основных принципов проектирования предметов мебели было удобство и тождественность ее конструктивных и функциональных частей. Йозеф Альберс в 1923 году создает стол для переговоров, из темного и светлого сортов дуба, явившийся синтезом художественных и функциональных элементов. Марсель Брейер использовал при проектировании мебели для гардеробной конструктивные формы, структура которых подчеркивалась контрастными породами дерева: светлого розового и темного ореха.

В русле европейского мебельного дизайна схожие композиционные поиски велись дизайнерами голландской группы «Де Стиль» и Баухауза. В Баухаузе преподавал идеолог нидерландского авангарда Тео ван Дусбург, в лекциях которого излагались идеи группы «Де Стиль». В

Рисунок 1. Кресло из интерьера дома А. Зоммерфельда. М. Брейер, 1921

Рисунок 2: Детская колыбель. П. Келер, 1922

Рисунок 3: Кресло «F-51». В. Гропиус, 1923

1918 году Геррит Ритфелд сконструировал красно-синий стул, в основе его конструкции лежали две прямые деревянные панели, а в 1923 году — «Берлинское кресло», состоящее из нескольких панелей. В Баухаузе в 1922 году студент Марсель Брейер также проектирует стул с ярко выраженными горизонтальными и вертикальными плоскостями.

Стул из планок — Lattenstuhl — представляет собой новационный предмет, собранный из почти одинаковых элементов — деревянных балок, каждая из которых соединяется под прямым углом. Для сиденья и спинки Марсель Брейер использовал полосы ткани из конского волоса. Ткань специально для этого стула разработала учащаяся ткацкой мастерской Г.Штольц, которая соединила в материале эластичность и прочность. По своему внешнему облику данный стул больше напоминает скульптуру, нежели объект для сидения, так как такие жесткие геометричные формы и материалы создают ощущение, что этот стул неудобен, и ставят под сомнение его утилитарное назначение.

Многие мастерские школы Баухауз взаимодействовали между собой и создавали совместные проекты. Так, в 1924 году совместно был реализован проект шахматного стола столярной мастерской и мастерской скульптуры из дерева и камня. Форма стола с выдвижным ящиком для фигур была спроектирована в столярной мастерской, а шахматные фигуры в виде различных геометрических форм — кубов, комбинаций шара с кубом, объемных крестов и Г-образных половинок — в мастерской скульптуры.

В 1925 году появляется легендарный предмет мебели, который является одним из символом Баухауза. Марсель Брейер разрабатывает

стул Wassily. Стиль Баухауза здесь угадывается невооруженным глазом: гнутые стальные трубки, характерные разработкам Школы в сочетании с плотными тканевыми решетками. Позднее решетки из ткани были заменены на кожу, что добавляло большей практичности для мебели и благодаря чему она могла служить гораздо дольше. Согласно распространенному мнению, данный стул получил свое название в часть выдающегося педагога Баухауза Василия Кандинского. Однако изначально оно называлось Club Chair B3, но позже было переименовано. Также это кресло являлось частью коллекции, созданной для интерьеров здания Баухауза в Дессау.

Рисунок 4. Lattenstuhl. M. Брейер, 1922
Рисунок 5. Шахматный стол. Х. Нёссельт, 1924

Стул Wassily является этапным произведением, так как именно с него берет свое начало тенденция изменения отношения к дереву как к основному материалу для конструирования мебели и все большее число дизайнеров обращаются к смешанным моделям.

В этот же период под руководством Марселя Брейера начинают создаваться типовые образцы мебели. Некоторые из них покупаются фабрикой Тонета, а в мастерских продолжают экспериментировать с новыми технологиями. Студенты и преподаватели все больше обращают свое внимание на ламинирование дерева и клееную фанеру. Мастера стремятся к максимальному удешевлению своей продукции, поэтому никогда не используют дорогие породы дерева, чаще всего, применяют сосну, реже — грушу и клен. Для обработки дерева используют новую технологию «шлайфлак» — поэтапная полировка деревянной доски до, в процессе и после окрашивания. Он создает эффект ровной и глянцевой поверхности дерева [3].

Джозеф Альбрес, который в 1922 году создал в Баухаузе мастерскую стекла, а позже возглавил мастерскую мебели, в 1927 году проектирует знаменитые «Штабелируемые столы». Данные предметы являются примером синтеза и взаимодействия различных мастерских Баухауза

Рисунок 6: Стул Wassily. М. Брейер, 1925

Рисунок 7: Кресло «Барселона». Л. Мир ван дер Роэ, 1929

между собой. Здесь разноразмерные столы — каждый чуть меньше другого по высоте помещаются друг в друга по принципу матрешки. Простота и функциональность являлись основой «Штабелируемых столов». Столешницы изготовлены из цветного стекла чистых оттенков: зеленого, желтого, красного и синего.

«Штабелируемые столы», таким образом, прочно вошли в стилистику школы Баухауз. Так, в 1928 году Марсель Брейер проектирует свои предметы мебели с идентичным названием. Но у Брейера на смену деревянным прямоугольным каркасам приходят стальные, округлые, а столешницы выполнены не из цветных стекольных панелей, а из темных кожаных.

1925 год становится временем перемен для школы Баухауз, так как она переезжает в Дессау. В Дессау Вальтер Гропиус построил большой комплекс Баухауза как образец новых архитектурных форм и интерьера. Внутреннее оформление разрабатывалось и создавалось студентами и преподавателями в собственных мастерских. Одним из главных дизайнеров был Марсель Брейер, который создал несколько моделей мебели для нового здания Баухауза. Ему же принадлежит разработка стульев для актового зала, которые являются его первым опытом моделей из гнутых полых стальных трубок и становятся предтечей для «штабелируемых столов». После Брейера мебель из гнутых стальных трубок разрабатывают также Мис ван дер Роэ, Март Стам и другие дизайнеры. Таким образом, она становится важным явлением в мебельном деле 1920-х годов.

Вместе с переездом Школы в новый город, столярную мастерскую переименовывают в мебельную, так как такое название более точно определяет деятельность мастерской. Принципиальным отличием периода Дессау от Веймара было то, что в Веймарский период студенты в своих проектах и макетах только предполагали, что вещи можно изготовить промышленным способом, а в конце 1920-х почти все изделия представляли собой промышленные образцы.

На архитектурной выставке «Жильё» в Штуттгарте в большом количестве были представлены новые конструкции стульев Мис ван дер Роэ, принцип конструирования которых архитектор успел запатентовать. Мебель вызывала большой интерес, но казалась еще чем-то слишком авангардным и была очень дорогой.

Особый интерес вызывали стулья, разработанные по проекту Марта Стама Freischwinger. Это своеобразные «кресла-качалки» с изогнутыми плавными линиями стального каркаса, в формах которого отсутствуют четыре привычные ножки. Сиденье и спинка стула выполнены плетением тканых полос.

Дальнейшее развитие и модификацию форма, разработанная Мартом Стамом, находит в самобалансирующем консольном стуле Людвига Мис ван дер Роэ. Он заменил закругленные углы стула Стама на дуги, а спинку и сиденье перетянул черной кожей.

В 1930-е фирмы Thonet и Mauser выпускают на рынок стальные стулья, которые в скором времени заполняют квартиры и общественные сооружения. Марсель Брейер усовершенствует и удешевляет производство, благодаря использованию окрашенной стали вместо дорогой никелированной или хромированной, для сиденья и спинки он применяет гнутую фанеру и другие более дешевые материалы.

В 1927 году Баухауз издает первый каталог стандартизированной мебели, выпускаемой в мастерских школы. Доминирующими являются образцы нового типа мебели: трансформируемые и складные стулья с металлическим каркасом, столы, убирающиеся один в другой, сборно-разборные табуреты и другие предметы интерьера.

В 1929 году Ганнес Мейер, который в 1928 году приходит на пост директора Баухауза вместо Вальтера Гропиуса, реорганизовал многие учебные мастерские школы. В мебельной мастерской данные изменения были нацелены на большую демократичность и общедоступность предметов мебели. Просуществовав около 12 лет, мастерская успела со-

здать и оставить значительное наследие из предметов мебельного искусства. В этом же году три мастерские — мебельную, стенописи и по обработке металла — объединили в одну — мастерскую отделочных работ (или прикладных ремесел) [4], которой заведовал Альфред Арндт. Отсюда берет свое начало тесное сотрудничество преподавателей и студентов из разных мастерских, соответственно, это позволяет развиваться мебельному делу в новом русле и на смену деревянным конструкциям все чаше приходят металлические.

К десятилетию школы в 1929 году в Цюрихе была организована большая выставка [5], где среди проектов была мебель для конкретных потребительских групп. Заметно, что большое внимание студенты уделяли дешевизне производства и ограничению числа необходимых деталей. Одним из предельно простых объектов мебели в данном каталоге был так называемый шкаф холостяка по проекту Йозефа Поля.

Эволюционное развитие мебели шло от простых геометрических форм с росписью и резьбой до разработки дешевых массовых изделий — секционной мебели — для обстановки жилья. Особое внимание уделялось разработке трансформируемых и складных предметов мебели. В ее создании использовались относительно недорогие сорта дерева, которые могли подвергаться легкой обработке, вместо дорогостоящей полировки дерева применялось быстрое и гораздо более дешевое окрашивание. Немаловажным аспектом в проектировании мебели становится ее компактность и легкая трансформируемость. Именно эти задачи выполняла складная мебель: стулья, кресла, столы, встроенные шкафы и кровати, которые могли превращаться в диваны или вовсе «прятаться», поднимаясь вертикально к стене.

В это же время появляется один из культовых объектов Баухауза в мебельном производстве кресло «Барселона», спроектированное Людвигом Мис ван дер Роэ. Оно было создано специально для павильона Германии в Барселоне, но оказалось настолько удачным и так воспринялось публикой, что его запустили в производство. Кресло «Барселона» и сейчас выпускается многими фабриками. Известно, что над «Барселоной» Мис ван дер Роэ работал совместно с немецким дизайнером Лили Райх.

Студенты Баухауза продолжали проектировать мебель и после окончания школы. Таким образом, столярная мастерская школы Баухауз явилась поистине революционным этапом в дизайне мебели, который принес с собой новые конструкции и материалы, новое их сочетание и формы.

Примечания:

1. *Королева А.* Мебель Баухауза // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2005. № 11 (32). С. 24.

2. *Рунге В.Ф.* История дизайна, науки и техники. М.: Архитектура-С, 2006. С. 165–166.

3. *Королева А.* Мебель Баухауза // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. 2005. № 11 (32). С. 28.

4. *Droste M.* Bauhaus: 1919–1933. Cologne: TASCHEN, 2015. С. 19.

5. *Храповицкий В.* История: Bauhaus [Электронный ресурс] // Car Design Community. 2010. URL: http://www.cardesign.ru/articles/history/2010/07/08/4038/ (дата обращения: 13.04.2019).

Библиография:

1. *Беленькая Е.* Стулья от Баухауза [Электронный ресурс] // Газета «Независимая». 2003. URL: http://www.ng.ru/collection/2003-04-11/22_design.html

2. *Иконников А.В.* Архитектура капиталистических стран XX в. М.: Стройиздат, 1973

3. *Королева А.* Мебель Баухауза: Возникновение индустриального дизайна…/ А. Королева // Антиквариат. 2005. ноябрь, № 11 (32). С. 24–31

4. *Лаврентьев А.Н.* История дизайна: учебное пособие. - Москва: Гардарики УИЦ, 2008

5. *Рунге В.Ф.* История дизайна, науки и техники. М.: Архитектура-С, 2006

6. *Фердинанд У.* Краткая история геометрических гротесков в немецкой культуре [Электронный ресурс] // Журнал «Шрифт». 2017. 15 февраля. URL: https://typejournal.ru/articles/A-Brief-History-of-Geometric-Sans

7. *Храповицкий В.* История: Bauhaus [Электронный ресурс] // Car Design Community. 2010. URL: http://www.cardesign.ru/articles/history/2010/07/08/4038/

8. *Droste M.* Bauhaus: 1919–1933. Cologne: TASCHEN, 2015

9. *Langen A.* Ein versuchshaus des Bauhaus. München: Verlag München

10. *Langen A.* Neue arbeiten der Bauhauswerkstatten. München: Verlag München, 1925

11. *Ruedi Ray K.* Bauhaus Dream-house: Modernity and Globalization.- Abingdon: Routledge, 2010

12. *Scheidig W.* Bauhaus. Weimar 1919–1924. Leipzig: Edition Leipzig, 1966

13. *Whitford F.* Bauhaus. London: Thames & Hudson, 2012