М.Т. МАЙСТРОВСКАЯ

Доктор искусствоведения, профессор кафедры «Теория и история декоративного искусства и дизайна» МГХПА им. С.Г. Строганова, ведущий научный сотрудник НИИ РАХ
e-mail: mmaystro@mail.ru

M.T. MAISTROVSKAYA

Doctor of art, professor of the department of history and theory of decorative art and design of the Stroganov Academy (MGHPA), leading researcher at the research Institute of RAH
e-mail: mmaystro@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_2_8_19

ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ СОВРЕМЕННОСТИ

FUTUROLOGICAL MUSEUMS OF MODERNITY

Статья посвящена обзору трех наиболее креативных музейных проектов, которые были созданы за последние годы, во втором десятилетии XXI века. Эти музеи основываются на новейших музеологических концепциях и архитектурных замыслах. Они совершенно различные по своему наполнению и задачам, но их объединяет стремление к новизне, во всех направлениях и аспектах их деятельности. Речь идет о Мобильном выставочном павильоне от Шанель, который спроектировала и воплотила Заха Хадид, Музее «Завтрашнего дня», построенном в Рио-де-Жанейро Сантьяго Калатравой, и Музее Нарративного искусства, который строит известный режиссер Джордж Лукас в Лос-Анджелесе как некое продолжение и ностальгию о своих «Звездных войнах».

The article is devoted to an overview of the three most creative museum projects that have been created in recent years, in the second decade of the XXI century. These museums are based on the latest museological concepts and architectural ideas. They are completely different in their content and tasks, but they are united by the desire

for novelty, in all directions and aspects of their activities. We are talking about the Mobile Exhibition Pavilion from Chanel, which was designed and embodied by Zaha Hadid, the Museum of Tomorrow, built in Rio de Janeiro by Santiago Calatrava, and the Museum of Narrative Art, which is being built by the famous director George Lucas in Los Angeles, as a kind of continuation and nostalgia for his «Star Wars».

Ключевые слова: музей, будущее, архитектура, проект, концепция, конструкция, технология, коммуникация, информация, популяризация, память.
Keywords: museum, future, architecture, project, concept, construction, technology, communication, information, popularization, memory.

На фоне грандиозного и разнообразного музейного строительства, которое ознаменовало собой начало XXI века во всем мире, внимание привлекают уникальные футурологические музеи, которые, возможно, представляют собой первые шаги на пути к музеям будущего. И даже название одного из них так и звучит — «Музей будущего», «Музей завтрашнего дня». Они стремятся преодолеть традиционные формы и представления о музеях, их научном составе, концепциях и экспонатах и создать прецедент нового творческого наполнения. Они выражают себя в фантастических архитектурных формах и новом технологическом отношении к музею, к его сложнейшим инженерным составляющим, делающим его действительно музеем завтрашнего дня. Однако самым новым и, возможно, перспективным их посылом является попытка открыть новые формы общения со своими посетителями, с теми, кто придет в музей и войдет в желанную коммуникацию с культурой, историей, современной наукой и искусством. Возможно, именно эти поиски и делают их музеями будущего, а не только их удивительные и фантастические космические формы и конструкции, материалы и образы.

Выставочный Павильон Шанель, Заха Хадид

Рассматривая новые музейные пространства, связанные с очень популярными сегодня корпоративными музеями, построенными домами моды, нужно уделить внимание одному из самых острых проектов в этом ряду. «Выставочный Павильон Мобильное искусство от Ша-

Рис. 1. Павильон Шанель

Рис. 2. Павильон Мобильное искусство от Шанель

нель» (Mobile Art Pavilion for Chanel) был создан для рекламы и популяризации известного брэнда сумочки Коко Шанель «2.55». Это необычное название связано с ее первым поступлением в продажу в феврале 1955 года. Он представляет собой передвижной павильон, предназначенный для художественных выставок и представления аксессуаров Chanel, с которыми познакомились жители многих стран в ходе его запланированного мирового турне. Он был спроектирован Захой Хадид и ее партнером Патриком Шумахером по заказу Карла Лагерфельда и Дома Моды Шанель (рис. 1).

Своей необычной формой он похож на цветок, ракушку, пудреницу, спортивный автомобиль и космический корабль будущего и одновременно стильную дамскую сумочку. Однако более серьезно об архитектуре павильона можно сказать, что она выдержана в стиле деконструктивизма и параметрической архитектуры будущего. (рис. 2.).

Павильон с выставками побывал в Нью-Йорке, Токио, Гонконге, Лондоне, после чего заказчик проекта, Дом Моды Coco Chanel, передал павильон Парижскому институту Арабского мира. В нем предполагается экспонирование выставок, посвященных таланту дизайнеров, художников и архитекторов арабских стран. Уникальна футуристическая форма павильона, внешне — в виде литой оболочки и обтекаемости космического корабля, который приземляется то тут, то там, внося в городскую среду некую фантастическую составляющую, которая остро

контрастирует с окружающей средой, пейзажем, городскими пространствами.

Рис. 3–4. Павильон Шанель

Студия Захи Хадид, проектировавшая павильон, использовала последние наработки в области цифрового моделирования, что позволило создать этот фантастический объект, в котором вогнуто-выгнутая оболочка из стекловолокна закреплена на металлическом каркасе, который не виден снаружи. Он придает форме павильона высокотехнологическую обтекаемость, а порой — впечатление, что это живое существо. Фасады павильона выполнены из пластмассы с обновленным волокном, т. н. композитные пластики, крыша — из ПВХ. Первичная структура была создана из стали 74 t и имеет 1752 различных стальных соединений, а вторичная структура состоит из алюминиевых профилей. Площадь павильона составляет 700 кв. м. и представляет собой уникальный скульптурный объект с новой пространственной концепцией. (рис. 3)

Центральный атриум площадью 65 кв. м. имеет большое прозрачное отверстие сверху. Это пространство предназначается для проведения различных мероприятий, акций, встреч, общения. Для перевозок между городами конструкция павильона специально была разработана таким образом, чтобы ее можно было быстро смонтировать и также быстро разобрать (в течение одной недели). Мировое турне павильона было начато в 2008 году.

Внутри павильон обладает удобной и логичной планировкой залов-галерей, что создает удобство для проведения различных мероприятий, связанных с миром моды и дизайна. При этом создается удивительное ощущение некоего волшебного и потустороннего мира, пластичного и перетекающего в округлых формах галерей, способного трансформи-

роваться у вас на глазах, превращаясь в фантастическое разнообразие образов, пространств, ощущений и ситуаций (рис. 4).

Рис. 5. Йоко Оно. Дерево желаний в мобильном павильоне от Шанель

Так в комнате из тысячи зеркал и ступеней, ведущих в отражения, трансформация достигает своего предела. Вся сценарная и программная инсталляция и видеоинсталляция посвящена теме сумочки «2.55», которая преображается в сотни провоцирующих образов. Интересна инсталляция, созданная специально для павильона Шанель известной и креативной художницей Йоки Оно — «Дерево желаний». (рис. 5)

Светоотражающие материалы позволяют освещать внешнюю оболочку павильона различными цветными подсветками, в соответствии с программами специальных мероприятий. Контраст между мощной скульптурной массой павильона Шанель и легкостью ее оболочки создает удивительный эффект, который подчеркивается и размещением павильона среди зелени городских парков.

Музей «Завтрашнего дня», Рио-де-Жанейро, арх. Сантьяго Калатрава, 2015

Этот Музей называют по-разному — «Музей будущего», «Музей Amanha», «Музей Tomorrow», это не меняет его сути как самого футурологического и самого креативного музея наших дней. Его инновационность сказывается во всех его аспектах — самая современная научная концепция и функция, самая уникальная и выразительная форма и конструкция, самая поразительная и функциональная инженерия, которая делает его не обычным музеем, а неким современным грандиозным агрегатом с многообразными задачами и возможностями. (рис. 6, 7)

Музей «Завтрашнего дня» был задуман как проект, создающий инновационное культурно-научное пространство для исследований будущего планеты. Исследования, которые входят в темы Музея: изменение климата на планете, рост населения, изменения в области биологии, генной инженерии, новое в биотехнологиях. В какой-то степени о нем

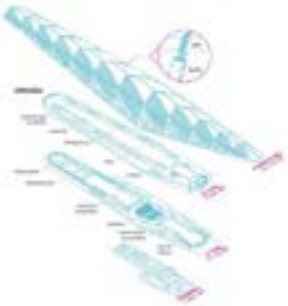

Рис. 6. Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро-карте

Рис. 7. Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро

можно говорить, что это новый научный социокультурный музей. Его темами станут не только прошлое и настоящее, но и будущее, различные сценарии развития которого можно будет исследовать на ближайшие 50 лет (рис. 8).

Его экспозиции объединяют язык искусства и точность науки при помощи аудиовизуальных дисплеев и интерактивных установок с играми на основе научных исследований. Музей имеет партнерские отношения с крупными бразильскими университетами, глобальными научными учреждениями сбора данных в реальном масштабе времени о климате и населении, космическими агентствами и Организацией Объединенных Наций

Проект был задуман для оживления старого района порта и связи с городским центром, как часть программы реконструкции и ревитализации приморской зоны Рио-де-Жанейро, которая в недавнем прошлом была криминальным захолустным районом, несмотря на близость к центру города. Его проектирование и строительство были инициированы и подготовкой к Олимпиаде 2016 года, которая прошла в Бразилии и в которую он включался как один из самых современных

Рис. 8. Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро

объектов среди достопримечательностей страны (рис. 9).

Рис. 9. Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро

Известный архитектор, скульптор и инженер Сантьяго Калатрава вместе со своей командой построил этот Музей в органической связи с уникальным ландшафтом морского побережья Рио-де Жанейро в живописном заливе Гаунабара-Бэй на искусственном пирсе Мауа, который строили специально для размещения музея в регионе старого городского порта. Мэр Рио на открытии музея в декабре 2015 года говорил о том, что Музей "Завтрашнего дня" прекрасно сочетается с гением испанского архитектора и душой, присутствующей в старой гавани Рио.

Это уникальный и экстравагантный проект представляет собой огромную консольную крышу, с движущимися трансформирующимися элементами. Оригинальная форма здания ассоциируется с доисторическим существом, огромным морским животным или рыбой, выбравшейся на сушу, на длинный пирс, далеко выступающий в море. Он расположен на площади 7600 кв. м. и имеет два экспозиционных уровня для постоянных и временных выставок, а также весь комплекс функциональных пространств: экспозиционные площади в 5000 кв. м., зрительный зал на (400 мест); учебный центр, кафе и сувенирный магазин. Музей окружен зелеными насаждениями и двумя бассейнами, которые вызывают ощущение, что он плывет, за что его называют еще и «Плавающим музеем». Здание построено по принципам устойчивой архитектуры и зеленого строительства. Вода из бухты Гуанабара используется для охлаждения здания и обновления воды в бассейнах; это замкнутый технологический цикл.

Музей поставлен по оси север-юг и перпендикулярно к набережной. По проектному замыслу он должен связать город с бухтой. Здание имеет площадь в 15 000 кв. м. и очень длинные свесы консольной крыши (75 метров в сторону бухты и 45 метров в сторону города), которые расширяют его и придают ему его выразительную и запоминающуюся форму. При этом его высота была ограничена до восемнадцати метров, чтобы не скрывать архитектуру знаменитого бразильско-

го монастыря Abbey Saint-Benoit (Санто-Бенито), расположенного рядом с набережной, который является культурным объектом под охраной ЮНЕСКО. (рис. 10).

Рис. 10. Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро

Необычная и фантастическая архитектура музея в какой-то степени инициирована с одной стороны творческим почерком Сантьяго Калатравы, с его интересом к структурам и сложным скульптурным конфигурациям. А с другой стороны она созвучна острым и смелым, и даже можно сказать авантюристическим строениям и объектам Рио. В ней эффектно соединилась авангардная архитектурная концепция с необычным инженерным решением. Что так же свойственно Сантьяго Калатраве. Так как он, помимо архитектурного, получил и прекрасное инженерное образование. И любит в своих проектах применять свои знания и понимание сложных конструктивных форм. Описывая свой проект, он говорил в одном из интервью, что видит его в качестве локальной интервенции, которая создается как прецедент, для того, что бы люди реагировали на него.

В концепции музея “Завтрашнего дня” нет никаких ответов, она наоборот нацелена на вопросы, на интерактивность, на включенность своих посетителей в попытки и желания сами найти ответы на те, вопросы, которые их заинтересовали. Это музей вопросов. Создавая его, архитектор думал о молодых людях, которые смогут продуктивно и интересно проводить в нем время. Помимо экспозиций, музей планирует и ведет большую образовательную программу, семинары, лекции, выступления популярных деятелей и артистов и т.д

На стенах здания музея высажены растения, и само здание выполнено из экологических материалов. Но самое поразительное в новом музее Рио, то, что здание будет двигаться, как насекомое, за счет того, что будет раскрывать и закрывать части своей крыши, которая реагирует на освещение: на солнце и в тени. Архитектура этого уникального музея станет живым организмом, как задумывал его Сантьяго Калатрава. Работая в этом направлении, архитектор спроектировал поверх консолей крыши подвижные элементы со встроенными в них фотоэлектрически-

ми панелями. Крыша здания оборудована 5 492 фотогальваническими панелями, разделенными на двадцать четыре модуля, что позволяет им ориентироваться на солнце и свет, в зависимости от времени суток. Его стальные «солнечные колючки» — конструкции, которые движутся, как крылья, и веерообразный просвет — были разработаны таким образом, что здание может адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Следуя за движением солнца, фотоэлементы собирают максимум энергии. За счет этого здание музея завтрашнего дня потребляет на 40 % меньше энергии, чем аналогичные постройки. Именно по этому музей претендует на сертификацию, присуждаемую Советом по экологическому строительству (USGBC).(рис. 11)

Рис. 11–13. Музей завтрашнего дня в Рио-де-Жанейро

Экспрессивные белоснежные проекты и выразительные формы конструкций Сантьяго Калатравы придают архитектуре музея особый узнаваемый образ в характерном для архитектора воздушно-ребристом стиле. Многие из его творений как бы парят над землей и водой, выражая отношение между городом и окружающей средой, а также некую «философию мастера», парить над суетой в диалоге с мирозданием. (рис. 12).

В какой-то степени о Музее «Завтрашнего дня» можно сказать, что он открывает новое поколение научных музеев в мире с концепцией, которая позиционирует его как первый глобальный музей «третьего поколения». Так, если рассмотреть эволюцию научных музеев, то «первое

поколение» музеев направлено на прошлое (музеи естественной истории). «Второе поколение» стремится распространить доказательства настоящего (научно-технические музеи) и, наконец, «третье поколение» ставит перед собой задачу поднимать вопросы изменения и изучения будущих возможностей для человечества.(рис. 13)

Тем самым, такая инновационная концепция и задачи этого уникального музея делают его объектом завтрашнего дня (не только его уникальная архитектура и динамические возможности конструкции). Саньяго Калатраву часто сравнивают с Фрэнком Гери, однако их творческие концепции различны. Так, Гери большей частью занят оболочкой здания, его уникальными пластическими формами и объемами и, можно сказать, его кожей, в то время как Калатрава больше интересуется остовом, каркасом, скелетом своих зданий, которые и стали визитной карточкой его уникального творчества.

Музей Нарративного искусства, Лос-Анджелес

Закончить этот краткий обзор уникального музейного строительства за рубежом хотелось бы самым фантастическим проектом супернового Музея Нарративного искусства в Лос-Анджелесе, «Lucas Museum of Narrative Art», еще одного беспрецедентного творения известного голливудского кинорежиссера Джорджа Лукаса, который на основе своего смелого и отчаянного замысла и на основе своей огромной коллекции создает новый музей искусств. В собрание кинорежиссера входят более 37000 объектов, произведений изобразительного искусства, полотен импрессионистов, известных современных художников и материалов, связанных с историей афроамериканских фильмов, начиная с 1904 года. Уникальным является огромный архив, связанный с созданием фильмов, в который вошли фотографии, плакаты, кадры из фильмов, макеты, сценарии и другие артефакты (рис. 14).

Рис. 14. Музей нарративного искусства Д. Лукаса

В музее делается упор на популярное искусство, которое обладает социальными и образовательным потенциалом, такие произведения, например, как работы Рокуэла Кента. Однако самыми уникальными объектами его коллекции является реквизит со съемок фильмов «Касабланка», «Волшебник из страны Оз», фильмов об Индиане Джонсе, которые Джордж Лукас снимал вместе со С. Спилбергом, и, конечно же, всевозможные предметы легендарных «Звездных войн», которые стали крупнейшим кинопроектом нашего времени, повлиявшим на современную культуру. В их числе — первая маска Дарта Вейдера, световые лучи, костюмы, модели роботов и т. д. (рис. 15).

Рис. 15–16. Музей нарративного искусства Д. Лукаса

Здание музея Джордж Лукас специально проектировал, пригласив специалистов известного китайского проектного бюро «MAD Arhitects», возглавляемого архитектором Ма Янгсуном (Ma Yangson) сначала для Чикаго, затем для Сан-Франциско (отказались от проекта) и, наконец, для Лос-Анджелеса, который смело принял его амбициозный и футурологический проект. Здание музея представляет собой громадный космический корабль, приземлившийся на территории выставочного центра и напротив Университета Калифорнии в центре Лос-Анджелеса. Архитектор трактует музей как «облако знаний». Его обтекаемая пластическая форма, как будто состоящая из двух соединенных капсул, напрямую заимствована из космической киноэпопеи. Интересна структура музея, который был учрежден в 2014 году, и строительство которого заканчивается в 2021. У музея зеленая крыша и стены, как дань экологической архитектуре. (рис. 16)

Джордж Лукас говорил в своем интервью: «Я фанат архитектуры и мне нужен был музей, который бы сам по себе был бы произведением искусства. И Ма Янгсун сделал его таким — в виде космического корабля»6. Интересна внутренняя структура музея, где выставочные залы,

кинозалы и лекционные помещения перемежаются между собой. Общая площадь галерей — 10 000 кв. м., а интерьерный комплекс — 27 000 кв. м., кроме того, проект включает 4,5 га новых зеленых пространств на территории экспозиционного центра. Джордж Лукас и его жена Мелоди Хобсон создают музей на свои личные средства, 1 млрд. долларов. Создание такого музея как с точки зрения его содержания, так и формы, будет, безусловно, новым прецедентом в современном мировом музейном строительстве.

Список литературы:

1. *Заева-Бурдонская Е.А., Кардашенко Д.Е.* Художественный потенциал графического цифрового моделирования. Конвергенция традиционных и мультимедийных выставочных средств в демонстрации произведений цифрового искусства// Дом Бурганова. Пространство культуры. 2021. № 4. С. 110–123.

2. *Майстровская М.Т.* Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля. — Москва: Прогресс-Традиция, 2017. — 680 с.

3. *Майстровская М.Т.* Новейшие экспозиционные технологии и формы на Всемирной выставке Экспо-2017 в Астане. //Материал, технология, форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве. Коллективная монография на основе материалов международной научной конференции. — Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2018. С. 106–113.

4. *Майстровская М.Т.* Композиционные тенденции и формы музейной архитектуры, теории и экспозиционной практики (конца XX века). // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г.Строганова. — МГХПА, 2018. — № 4. Часть 1. С. 11–31.

5. *Майстровская М.Т., Климов К.Н.* «Mori Building Digital Art Museum» в Токио — первый в мире интерактивный музей цифрового искусства. Формы, средства, возможности //Архитектура и дизайн в цифровую эпоху. Коллективная монография по материалам международной научно-практической конференции. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2021. С. 94–112.

6. Morning Links:Looted Coffin Edition (February 18,2019).ArtNews http://WWW.artnews.com/2019/02/18/morning-links-looted-coffin-edition/