Н.Ю. ФЕДОТОВА
Соискатель кафедры «История и теория декоративного искусства и дизайна» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 06.08.77@mail.ru

N.Y. FEDOTOVA
Applicant for a scientific degree of the department «0History and theory of decorative art and design» Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 06.08.77@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_1_118_127

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ МУЗЕЙНЫХ КОМПЛЕКСОВ

THE INTERACTION OF HISTORICAL AND CONTEMPORARY ARCHITECTURE IN THE CONTEXT OF MODERNIZING MUSEUM COMPLEXES

Статья посвящена анализу различных аспектов взаимодействия исторических и современных форм и функций архитектуры музея, модернизированной в конце XX — начале XXI века. Автор на конкретных примерах из зарубежной практики рассматривает и сравнивает выбранные архитектурные проекты с точки зрения функциональных, композиционных и стилистических особенностей, с учетом технологических и градостроительных проблем.

The article is dedicated to analyzing various aspects of the interaction between historical and contemporary forms and functions of museum architecture, modernized in the late 20th — early 21st century. Using specific examples from foreign practice, the author examines and compares selected architectural projects in terms of their functional, compositional, and stylistic features, taking into account technological and urban planning issues.

Ключевые слова: музей, архитектура, реконструкция, модернизация, Старая Пинакотека, Новая Пинакотека, Пинакотека Современности, Музей Ван Гога, Штеделевский художественный институт и городская галерея, Фонд Прада, Музей Виктории и Альберта.
Keywords: museum, architecture, refurbishing, modernization, Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Van Gogh Museum, Stadelsches Kunstinstitut, Fondazione Prada, Victoria and Albert Museum.

В то время как музей предназначен для хранения и экспозиции художественных ценностей, его архитектура, отражающая стилистические и технические возможности своей эпохи, сама собой представляет культурную и художественную ценность. Это особенно важно учитывать в процессе модернизации музейных зданий, связанной, с одной стороны, с ростом музейных фондов, а с другой — с увеличением потока посетителей. Бесспорно, историческая архитектура представляет собой большую ценность, однако современное зодчество имеет не меньшее значение для общего воздействия на зрителя, так как архитектура — это индикатор художественного познания мира [6].

Важность аналитики процессов, принципов и приемов современной архитектуры при взаимодействии с исторической и, как правило, уникальной и выдающейся архитектурой, в особенности при модернизации музеев, представляется чрезвычайно важной. При разработке новых архитектурных решений, в каждом конкретном случае, учитываются история сложения и строительства музея, характер и состав его коллекций, градостроительные и ландшафтные задачи, творческий почерк зодчего.

В качестве примера взаимодействия исторической и современной архитектуры обращает на себя внимание один из самых известных художественных музеев мира — Пинакотека в Мюнхене, представляющая собой целый ансамбль музейного квартала. Исторический корпус Старой Пинакотеки (Alte Pinakothek) в стиле итальянского Ренессанса был возведен под руководством архитектора Лео фон Кленце в 1836 году [3]. К сожалению, это уникальное здание, пострадавшее в годы Второй мировой войны, было восстановлено лишь в 1957 году и открыто для посещения только после глобальной реставрации в 1998 году.

Огромные коллекции Старой Пинакотеки (Alte Pinakothek) требовали новых экспозиционных пространств, и в 1981 году был открыт

корпус Новая Пинакотека (Neue Pinakothek), спроектированный архитектором Александром фон Бранком. Постмодернистское здание, расположенное напротив исторического корпуса, оказалось непонятным даже для архитекторов, не говоря уже о широкой публике: три кубических объема, сгруппированные вокруг общей входной зоны, снаружи усилены разновысотными односкатными крышами и многочисленными выступами, пристройками и надстройками по линии фасада, в которых можно найти явные реминисценции на исторические формы и элементы стиля. Тем не менее, интерьер Новой Пинакотеки считается одним из лучших среди послевоенных музейных зданий в Германии. Через главный вход посетитель попадает в фойе, выступающее в роли связывающего и переходного пространства между крыльями здания. Анфиладная планировка прекрасно освещенных выставочных залов осуществляется вокруг двух внутренних дворов в форме горизонтальной восьмерки, что позволяет посетителю легко ориентироваться в пространстве музея. Единство обстановки и деталей декора, общее колористическое решение придают целостность интерьерам и создают достойную пространственную атмосферу для коллекции. Таким образом, несмотря на обрушившуюся критическую оценку проекта [13], архитектор нашел свою гармоничную связь с архитектурой исторического здания и спроектировал здание с учетом специфики коллекции, создав органичное музейное пространство.

Новым этапом модернизации галереи стал проект «Пинакотека Современности» (Pinakothek der Moderne), тендер на который в 1992 году выиграл архитектор Стефан Браунфельс. Так как новый корпус предназначался для собрания искусства XX–XXI веков, то для этого потребовалось соответствующее архитектурное решение. Объемно-планировочная композиция нового здания решается как единый пространственный и художественный комплекс. Здание, расположенное между историческими корпусами и центром города, состоит из простых геометрических объемов и централизуется купольной ротондой. Сквозной проход через все здание (северный и южный входы) не только способствует структурной пространственной связи между городом и музейным ансамблем, но и как бы направляет посетителей к исторической музейной зоне комплекса. Также при создании внешнего облика и внутреннего пространства музея не использовалась стилевая основа исторических корпусов музея, а были применены оригинально интерпретированные классические элементы архитектуры (ротонда, кессоны свода, циркульный амфитеатр, галереи, анфилады и т. д.).

В итоге Пинакотека Современности, открывшаяся в 2002 году, не только разместила в своих стенах коллекции: Галереи современного искусства из Баварского государственного собрания картин, Нового собрания Государственного музея искусств, Архитектурного музея Технического университета Мюнхена и Государственного графического собрания [14], но и продемонстрировала цельный и при этом многослойный архитектурно-художественный образ музейного здания, явно восходящий к традиции, но при этом остро современный.

Примером гармоничного сочетания исторического архитектурного стиля существующей постройки с современными архитектурными формами и направлениями можно считать художественный музей в Амстердаме — Музей Ван Гога (Van Gogh Museum). Музей, в собрание которого входит самая большая в мире коллекция произведений живописи и графики выдающегося художника, был открыт в 1973 году.

Исторический корпус спроектирован архитектором и участником объединения «Де стиль» Герритом Томасом Ритвельдом. Главное здание музея стало последним проектом в жизни архитектора, но, в связи с трагической гибелью, завершали его работу партнеры по архитектурной студии Дж. ван Диллен и Дж. ван Трихт [8]. Так как первоначальное проектное решение Ритвельда было оставлено без существенных изменений, то в главном здании музея четко прослеживается архитектурное направление — неопластицизм: простые геометрические объемы, сдвиг форм, асимметрия, лаконичность фасадов, ясность планировки и т. д., как и в предыдущих проектах зодчего.

Со временем музей начал испытывать трудности из-за нехватки экспозиционных площадей. Для создания нового корпуса музея был приглашен японский архитектор и автор многих метаболических проектов Кисё Курокава, выразивший основную идею метаболистов — незавершенность и постоянное изменение архитектурной композиции — в своем творении. «Крыло Курокава» (Kurokawa Wing), построенное для временных выставок в 1999 году, расположено напротив главного корпуса и соединено с ним с помощью подземного перехода. Особого внимания заслуживает композиционно-пространственное решение, строящееся на основе использования внутренних законов и принципов традиционной японской архитектуры. Здание состоит из двух объемов криволинейной формы — эллипса и усеченного эллипса, один из которых находится под землей и занимает две трети общей площади, и промежуточного про-

странства [2], которое не является ни внутренним, ни внешним, но объединяет наземный и подземный уровни корпуса. Также переосмысляя дизайн крыши, архитектор использует характерный традиционный элемент японской архитектуры — энгаву, в новом прочтении. Такая «философия симбиоза» между японской традицией и современностью соответствует творческим приемам зодчего, который их придерживался во всех своих проектах.

Два выдающихся мастера, основываясь на стилевых течениях своего времени, стремились создать яркую и образную архитектурную среду, но, в отличие от Ритвельда, в дальнейшем архитектурное решение Курокавы позволило изменить логистическую систему музея с помощью строительства нового музейного объекта — новой входной зоны, построенной в 2015 году архитектором Хансом ван Хесвейком.

Примером размещения нового музейного объекта под землей служат Штеделевский художественный институт и городская галерея (Städelsches Kunstinstitut) во Франкфурте-на-Майне. Художественный музей был основан Иоганном Фридрихом Штеделем в 1815 году, в коллекцию вошло его частное собрание, состоящее из произведений искусства и книг. В дальнейшем расширение коллекции потребовало новых площадей: в 1878 году архитектором Оскаром Зоммером под картинную галерею было возведено специальное здание, реконструкция которого была осуществлена в 1966 году, а в 1990 году по проекту архитектора Густава Пайхля был построен новый корпус для представления коллекции искусства XX века [12].

Расширение музея с помощью нового объекта по проекту архитектурного бюро «Шнайдер + Шумахер» (Schneider + Schumacher) было закончено в 2012 году и получило название «Садовые залы» (Gardens Hall). Место под строительство было выделено в саду комплекса с одноименным названием, который ограничен с трех сторон музейными корпусами. Архитекторы решили тактично взаимодействовать с исторической средой и лишь обновить ее: куполообразный рельеф участка сада дополнить симметричными рядами световых колодцев, новый кубический объем галереи разместить под землей, а исторические входные зоны, которые будут сообщаться с пристройкой, реконструировать.

Через главный вход посетители попадают в белоснежное выставочное пространство свободного плана, где доминирующее место занимает дизайн потолочного перекрытия. Сложная пластика решения

потолка совпадает с рельефом сада, а вмонтированное потолочное освещение дублирует наружные световые колодцы, работающие на просвет, благодаря чему отмечается связь экстерьера и интерьера галереи. Также нужно отметить, что архитекторы использовали «зеленые» принципы строительства, минимально воздействующие на окружающую среду, за что проект был удостоен награды German Design Award 2013 в категории «Архитектура и дизайн интерьера» [11].

Данный концептуальный проект в совокупности с новыми технико-технологическими совершенствованиями позволил музейному комплексу обрести новое архитектурное звучание, увеличить выставочные площади почти в два раза и реализовать одну из основных музейных функций — предоставлять и обеспечивать сохранность произведений искусства и памятника архитектуры.

В качестве примера индустриальной архитектуры может быть использован музейно-выставочный комплекс в Милане — Фонд Прада (Fondazione Prada), открывшийся в 2015 году [4]. Архитектурное бюро OMA во главе с Ремом Колхасом разработало проект реорганизации старой промышленной зоны начала XX века, одного из первых предприятий по производству спиртных напитков в городе, находящегося в пригороде Милана. Комплекс состоит из приспособленных под музейную функцию индустриальных зданий и новых строений, где особого внимания заслуживает новое выставочное пространство, спроектированное в соответствии с современными музейными требованиями.

Здание галереи, или «идеальный музей» [7], построенное в 2015 году, состоит из двух объемов: «Подиум» (Podium Gallery) и «Балка» (Beam Gallery), расположенных один над другим. Высота и масштаб здания согласуются с окружающей застройкой, что способствует непрерывности архитектурного развития выставочного комплекса. «Подиум» представляет собой куб, 32 метра в длину и ширину, и имеет ленточное остекление по всей длине трех фасадов, что создает ощущение нахождения не в здании, а в среде промышленного квартала, где раскрываются пространственные перспективы в различных направлениях. Вертикальное членение фасада металлическими ребрами-пилонами, как и структура облицованных горизонтальных конструктивных элементов, корреспондируют с пластичностью фасадов рядом стоящих исторических строений. Глухой объем «Балки», нависающий над «Подиумом», 43 метра в длину и 16 метров в ширину, покрыт специально разработанным инновационным ма-

териалом — алюминиевой пеной, приглушенная тональность которой не вступает в резкий контраст с колоритом окружения. Архитектурная композиция нового здания — лаконизм очертаний верхнего объема и пространственная сложность нижнего — удачно и естественно согласуется с архитектурой бывшего промышленного комплекса.

Особого внимания заслуживает внутреннее пространство галереи, имеющее свободную планировку, потолки высотой 5 и 4 метров, естественное освещение, ультрасовременную систему климат-контроля, а также самое современное сценографическое оборудование, позволяющее не только проводить временные выставки, масштабные инсталляции, но и экстраординарные культурные мероприятия, перформансы, модные показы. В целом, этот проект поражает предельной сдержанностью в сосуществовании современной и исторической архитектуры, при этом демонстрируя эволюцию промышленного наследия Милана.

Музей Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum) в Лондоне является не только самым большим в мире музеем декоративно-прикладного искусства и дизайна, но и постоянно расширяющимся музейным комплексом. Право на существование музей приобрел после Всемирной выставки 1851 года. Небывалый успех, поразивший английское художественное сообщество, повлек за собой необходимость создания специального музея прикладного искусства разных эпох и стран. Первое здание получило название «Музей Южного Кенсингтона». Далее начался длительный процесс пополнения коллекции и строительства новых корпусов, где в качестве архитекторов выступали Френсис Фок (1864–1869 гг.), Генри Скотт (1870–1873 гг.), Астон Уэбб (1899–1909 гг.) [3; 4].

Грандиозный проект реконструкции 2017 года — «Exhibition Road Quarter» — был разработан архитектурной мастерской AL_A под руководством архитектора Аманды Ливит. Место под строительство нового музейного объекта было выделено на территории бывшего технического двора музея (Boilerhouse Yard). Задачей архитекторов было создать новую входную зону, расположенную со стороны улицы Эксибишн-роуд (Exhibition Rd), рекреационную зону и выставочный павильон.

Новый внутренний двор Саклера (Sackler Courtyard), ограниченный историческими фасадами музея и аркой Астона Уэбба, повторяет естественный контур площади и имеет трехступенчатую поверхность, мозаично покрытую глазурованной керамической плиткой ручной работы. На северной части двора, огибая фасады крыла Генри Коула, разместились

кафе и сувенирный магазин. Здание представляет собой L-образный в плане одноэтажный объем с постоянно меняющимся ритмом динамических диагоналей крыши и фасадов, что создает интригующее и уникальное общественное пространство, вызывающее различные образные ассоциации. Прямо напротив южного фасада здания Астона Уэбба установлен застекленный окулус геометрической формы, огражденный гладкой стальной балюстрадой и имеющий пять инновационных световых колодцев. Этот связывающий элемент между наземной и подземной частями проекта играет не только эстетическую роль, но и частично обеспечивает естественным освещением выставочное пространство, находящееся под двором.

Новая входная зона — холл Блаватника (Blavatnic Hall) — расположена в историческом здании музея, откуда посетители могут попасть как в западное крыло, так и в новое выставочное пространство — галерею Сейнсбери (Sainsbury Gallery). Инженеры совершили невозможное, спроектировав эту уникальную галерею для временных выставок на глубине 18 метров под внутренним двором Саклера и на расстоянии 1 метра от исторических зданий, а ниже — хранилище музейных фондов площадью 1500 кв. метров [16]. Внимание привлекает смелый дизайнерский ход — потолок, служащий одновременно и техническим решением музейных потребностей, и архитектурной декорацией, многоуровневая конструкция которого повторяет сложную поверхность двора, а форма — динамичные очертания наземного павильона.

Таким образом, результатом расширения музейного комплекса стало не только увеличение площади на 6360 кв. метров и посещаемости на 26 % [16], но и неожиданное преображение исторически сложившейся архитектурной среды с помощью ультрасовременного музейного объекта, при строительстве которого были максимально использованы современные конструкции, материалы и технологические возможности нашего времени.

В настоящее время модернизация музейного здания — это не только разработка наилучшего архитектурного решения для удовлетворения острой потребности музея в дополнительных площадях, поддержание внешнего вида музея, его инфраструктуры и эксплуатационных систем, но и воплощение всех лучших достижений мировой архитектурной мысли. В современном мире глобализации и стремительного технического развития «застывшая музыка музейона» — это образ пространственно-пластического синтеза стилей, обеспечивающего идеальное пространственное един-

ство. Несомненно, историческая структура является исходной точкой для модернизации музейного здания, однако синтез стилей помогает придать архитектурному образу особую выразительность. Таким образом, историческая архитектура продолжает жить, а современная помогает реализовать всесторонние потребности новой эпохи [6].

Список литературы:

1. *Иконников А.В.* Архитектура XX века: Утопии и реальность. Том 2 / под редакцией А.Д. Кудрявцевой. — Москва: Прогресс-Традиция, 2002. — 672 с.

2. *Курокава К.* Архитектура симбиоза // Архитектура СССР. — 1984. — № 5. — С. 109–113.

3. *Майстровская М.Т.* Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. — Москва: Прогресс-Традиция, 2016. — 672 с.: ил.

4. *Майстровская М.Т.* Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля – начало XXI века / Российская академия художеств; Московская государственная художественно-промышленная академия С.Г. Строганова. — Москва: Прогресс-Традиция, 2022. — 560 с.: ил.

5. *Рябушин А.В.* Новые горизонты архитектурного творчества, 1970–1980-е годы / А.В. Рябушин. — Москва: Стройиздат, 1990. — 327 с.

6. *Федотова Н.Ю.* Принципы взаимодействия исторической и современной архитектуры при модернизации музейных комплексов конца XX — начала XXI века // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сборник научных статей. Выпуск 6. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2016. — С. 642–648.

7. *Celant G.* Fondazion Prada — Ca'Corner della Regina / Germano Celant. — Progetto Prada Arte Publ., Milan, 2011. — 400 p.

8. AD Classics: AD Classics: Vincent van Gogh Museum / Gerrit Rietveld / ArchDaily: сайт. — URL: https://www.archdaily.com/153568/ad-classics-rijksmuseum-vincent-van-gogh-gerrit-rietveld (дата обращения: 28.02.2023).

9. Die Pinakotheken: сайт. — URL: https://www.pinakothek.de/besuch/neue-pinakothek (дата обращения: 15.09.2022).

10. Die Pinakotheken: сайт. — URL: https://www.pinakothek.de/ru (дата обращения: 01.09.2022).

11. Erweiterung des Stadel Museums / Schneider+Schumacher: сайт. – URL: https://www.schneider-schumacher.de/projekte/project-details/7-erweiterung-des-staedel-museums/ (дата обращения: 08.04.2023).

12. History of the Museum / Stadel Museum: сайт. – URL: https://www.staedelmuseum.de/en/history-museum (дата обращения: 10.10.2022).

13. Neue Pinakothek in Munchen / DB Deutsche Bauzeitung Standpunkte in der Architektur: сайт. – URL: https://www.db-bauzeitung.de/architektur/kulturbauten/neue-pinakothek-in-muenchen/#slider-intro-10 (дата обращения: 30.10.2022).

14. Pinakothek der Moderne: сайт. – URL: https://www.pinakothek-der-moderne.de/ (дата обращения: 27.03.2023).

15. Van Gogh Museum: сайт. – URL: https://www.vangoghmuseum.nl/nl (дата обращения: 24. 12.2022).

16. V&A Museum London, UK / AL_A: сайт. – URL: https://www.ala.uk.com/selected-projects/va-exhibition-road/ (дата обращения: 15.10.2022).