УДК 72.036

DOI 10.23968/1999-5571-2017-14-4-50-54

© Р. С. Сазанова, аспирант
(Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет)
E-mail: rimma.karavaeva@mail.ru

© R. S. Sazanova, post-graduate student
(Nizhny Novgorod State University of Architecture
and Civil Engineering)
E-mail: rimma.karavaeva@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ЗАРУБЕЖНОЙ АРХИТЕКТУРЕ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА

FEATURES OF EXPRESSIONISM IN THE ARCHITECTURE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE XX – EARLY XXI CENTURY

Рассматриваются различные аспекты процесса развития стилистического течения «экспрессионизм» в новейшей архитектуре. Выделяются характерные черты данного явления на градостроительном, планировочном, морфологическом уровнях. Отмечаются специфика материала и конструкции, персонифицированность и характерная для явления образность.

Ключевые слова: экспрессионизм, эмоциональная выразительность, образность.

The article deals with various aspects of the development of the stylistic trend known as "Expressionism" in the up-to-date architecture. The author singles out characteristic features of this phenomenon at the town planning, planning, and morphology level. The specificity of the materials and constructions, personification and imagery, that are typical for this phenomenon, are pointed out.

Keywords: expressionism, emotional expressiveness, imagery.

Процесс развития современной архитектуры представляется нам пестрым разнообразием творческих и стилистических поисков архитекторов. Начало XX в. с его революционной атмосферой явилось импульсом, породившим глобальные изменения в архитектуре, а также множество архитектурных теорий. Теперь стилистические течения менялись практически каждые 10–15 лет, развивались параллельно и испытывали взаимные влияния. При этом формировались новые синтетические стилистические течения, соединяющие в себе рациональные и иррациональные подходы. Одним из них явился экспрессионизм. Данное явление вызывает интерес для изучения в связи с тем, что в XXI в. все чаще проявляют себя идеи эмоциональной пластической выразительности в произведениях архитектуры.

Экспрессия («выражение», от лат. *exprimere* — «выражать») в архитектуре как проявление эмоций и чувств автора художественного произведения (*субъекта*) была присуща многим творцам на протяжении веков и переносилась на *объект* (архитектурное произведение), который в результате этого наделялся качеством

(**эмоционально-выразительным образом**), считываемым с другой стороны *наблюдателем* как **экспрессивность**. Зачастую стремление выражать чувства при проектировании проявляло себя в культовой архитектуре, монументах (в эпоху готики, барокко, модерна).

Но в определенные временные отрезки во всем множестве архитектурных произведений выделялись группы произведений, объединенных стремлением создавать эмоционально выразительные образы (что является основной целью экспрессионизма), часто даже вопреки существующим условиям. Таким образом, в ряду стилистических явлений появляется термин «экспрессионизм». Стоит отметить, что не все исследователи единодушны в рассмотрении проявления экспрессии с позиции стиля: существуют и альтернативные суждения о природе явления.

Термин **экспрессионизм** впервые в истории архитектуры XX в. был применен для обозначения явления, возникшего в 1910–1930-е гг. в Европе (точнее, в Германии). Основные всемирно известные произведения этого периода — Большой театр в Берлине (арх. Х. Пёльциг, 1919 г.),

полукупольное перекрытие которого с опорами в виде сталактитов передает образ гигантской пещеры; «Башня Эйнштейна» (арх. Э. Мендельсон, 1921 г.), сочетающая в себе строгую функциональность с пластичностью в решении объема, уподобляющей это архитектурное сооружение произведению скульптуры; ганноверские «Анцайгерхохаус» (арх. Ф. Хёгер, 1928 г.) и Чилихаус (арх. Ф. Хёгер, 1922–1924 гг.), в кирпичной архитектуре которых подчеркнут частый ритм вертикальных членений, а острый профиль сходен с носом корабля [5].

Далее экспрессионизм как одно из локальных течений западноевропейского модернизма начала XX в. продемонстрировал свои скрытые возможности, которые оказались востребованными в мировой архитектуре в середине XX в., когда архитекторы стремились покончить с однообразием интернационального стиля, а научно-технический прогресс позволял им использовать новые конструктивные решения, активно влияющие на формообразование. Таким образом, **неоэкспрессионизм** [3, 4], возродившись в 1950–1960 гг., развил идеи раннего европейского экспрессионизма. Основные произведения с 1950-х гг. таковы: капелла Нотр Дам дю О в селении Роншан (арх. Ле Корбюзье, 1950–1954), вызывающая многочисленные ассоциации при ее восприятии; здание Филармонии в Берлине (арх. Ханс Шарун, 1960–1963), силуэт которого напоминает всплески застывшей музыки; терминал авиакомпании TWA (арх. Эро Сааринен, 1956–1962), похожий на гигантского майского жука, раскрывшего крылья перед взлетом [2].

Далее сформировавшийся в 1970-е гг. постмодернистский культурный феномен с его плюрализмом, а также всеобщая глобализация породили в архитектурных поисках множество направлений, отражающих отдельные черты, свойственные экспрессионизму (в первую очередь образное и символическое начало).

Экспрессионизм после 1970-х гг. не исчезает с архитектурной сцены: он проявляет себя в различных регионах, в основном в уникальных архитектурных произведениях, принадлежащих творчеству всемирно известных зодчих, причем работающих в разных стилистических направлениях. Примером тому может служить железнодорожный вокзал Лион-Сатолá при аэропорте

в Лионе (арх. С. Калатрава, 1989–1994). В этом произведении торжествует талант архитектора, инженера и скульптора, который изобрел новые конструкции, определившие динамичный образ, вызывающий ассоциации с крыльями взлетающей птицы. Здание музея Гугенхайма в Бильбао (арх. Ф. Гери, 1997 г.) представляет собой абстрактную многообъемную и многослойную криволинейную скульптуру из металлических конструкций и рождает у зрителей множество различных ассоциаций [3, 4].

Особенность современного экспрессионизма — его обогащение при взаимодействии с другими стилистическими течениями. Экспрессионизм со стилем хай-тек роднит новационный подход (возникает техноэкспрессионизм); с бионической архитектурой и био-теком, а также с органической архитектурой — образная пластическая характеристика, с деконструктивизмом — философский подход и сознательное гротескное нарушение некоего композиционного геометрического порядка. Можно констатировать, что подобные взаимосвязи возникают в особых «полях влияний» вокруг основных стилистических направлений как рационального, так и иррационального толка, и условно классифицировать такие симбиотические разновидности экспрессионизма, как техноэкспрессионизм, деконструктивистский экспрессионизм, биоэкспрессионизм, органоэкспрессионизм.

Стоит отметить, что художественные методы архитектуры экспрессионизма близки художественным методам других видов искусств того же направления. В особенности изобразительное искусство использует живописные многообъемные композиции и динамизм (за счет диагональных, спиральных форм и направлений, вызывающих иллюзию движения масс), а также богатые ассоциативные характеристики образа, имеющего органические начала. Идеи экспрессионизма в изобразительном искусстве и в архитектуре в большинстве случаев идут «рука об руку», так как отвечают на вызовы (эстетические вкусы и предпочтения, мировоззрение) той или иной эпохи.

Общим художественным методом авторов можно назвать «гиперболу» — усиление, утрирование, гротеск. В процессе создания концепции произведения автором производится эстетиче-

ская оценка действительности, образы которой трансформируются с помощью названного метода и приемов (смещение, преувеличение, упрощение).

Экспрессионистическое архитектурное произведение задумывается таким образом, что представляет собой своего рода архитектурный жест, притягивающий к себе и объединяющий вокруг себя окружающие пространства и застройку. Можно говорить о том, что каждое произведение экспрессионизма — изначально доминанта (акцент) (исходя из градостроительной ситуации). Соответственно, данные уникальные сооружения в идеале служат как средство организации, визуальной насыщенности и гармонизации архитектурного пространства.

Необходимо отметить ряд черт, присущих экспрессионизму. В частности, если говорить о **градостроительном аспекте** экспрессионистических произведений, обладающих эмоциональной выразительностью, то они наиболее часто располагаются на особо значимых и ответственных градостроительных территориях (к примеру, на пересечении магистралей, на важных в градостроительном плане перекрестках («Сад камней» — комплекс Ванзин Сохо, арх. З. Хадид)). Часто объекты бывают вынесены за пределы существующей застройки (на вновь осваиваемую территорию для того, чтобы стать своеобразным акцентом — «магнитом», формирующим развивающееся городское или водное пространство, природный массив, возвышение). Например, здание Оперы в Сиднее расположено на берегу морской бухты и участвует в морском фасаде города в качестве его знакового акцента, архитектурного символа города. Данный подход к размещению уникальных экспрессионистических произведений связан, наряду с композиционным принципом размещения доминант в структуре городской застройки, с психоэмоциональными особенностями человеческого восприятия общественного пространства. Экспрессивные формы должны восприниматься зрителем дозированно, так как это особые объекты городского масштаба, которые посещаются периодически [1].

С точки зрения **планировочных особенностей** экспрессионистические сооружения отличается разнообразная структура. Речь идет, в частности, о *компактной планировочной структуре*,

имеющей *простые правильные* геометрические формы плана или содержащей в себе *динамические оси*, за счет которых образуется динамика всего объема. Соединение последних с бионическими формами выражается в *криволинейных* очертаниях планов (пример — центр Г. Алиева в Баку, арх. З. Хадид, 2012 г.), а симбиоз с деконструктивизмом — в присутствии ярко выраженного *острого угла* (пример — штаб-квартира Центрального телевидения в Пекине, арх. Р. Кулхас, 2009 г.).

В отношении **формообразования** экспрессионистический подход к созданию архитектурного объема представляет собой, прежде всего, изобретательность и экспериментальность, что свойственно творческой профессии архитектора. При этом используются композиционные приемы, рождающие динамику формы, ее иллюзорность. Объем создается по принципу скульптуры, что подразумевает характерную пластическую выразительность. Скульптурные формы при использовании «биоподходов» подражают объектам живой природы, а в рамках деконструктивистских приемов выражают своеобразную «осколочную эстетику» геометрической «искусственной» формы. Еще одна особенность формы в духе экспрессионизма — ярко выраженная силуэтность, которая позволяет выделять эти знаковые сооружения в панорамах городской застройки. При проектировании экспрессионистических произведений композиционными приемами являются асимметрия, ритм, контраст, незавершенность или открытость композиции, динамика формы и деформация.

Поскольку экспрессионистическая архитектура сегодня ориентирована прежде всего на новационный подход, при ее создании используются новейшие **материалы и конструкции**. В ряде случаев именно изобретенная конструкция рождает задуманный автором (порой фантастический) образ. В последнее время можно говорить об экспрессии нелинейной поверхности, которая достигается за счет нестандартного использования того или иного материала с целью достичь эмоционального эффекта. Эффект производят поверхности, несущие образную характеристику, знакомую зрителю по ассоциациям с миром природы:

- металл: чешуя рыб, волнообразная поверхность, имитация водной поверхности (напри-

мер, рябь, игра отражений и искажений использованы в павильоне ОАЭ из нержавеющей стали золотистого цвета на ЭКСПО-2010 в Шанхае, арх. Н. Фостер);

- стекло и зеркало: отражение, иллюзорность, искажения («Харпа» — концертный зал и конференц-центр в Рейкьявике, арх. Хеннинг Ларсен, 2011 г.);

- дерево (например, Выставочный павильон Испании на ЭКСПО-2010 в Шанхае выполнен из традиционного строительного материала — ратана, арх. Б. Таглиабью): природные мотивы бионических форм часто вызывают эмоциональное впечатление, так как ассоциируются у зрителя с природным организмом;

- композитные материалы: допускают возможность создания произвольной формы и сложных перфораций (павильон Великобритании на ЭКСПО-2010 в Шанхае, где использовались оптоволоконные стержни).

Персонафицированность, ярко выраженная **авторская индивидуальность**, также относится к характерным чертам экспрессионизма. Как и экспрессионисты-художники, экспрессионисты-архитекторы не были организованы в самостоятельные творческие группы или объединения с уникальными программами и мероприятиями.

Большинство архитекторов, которые проявили себя в экспрессионизме, создали необычные произведения только в течение короткого периода своего творческого пути. Чаще всего именно этот этап оказывался ключевым в их карьере. Экспрессионизм сильно отличается от предшествовавших ему форм художественного выражения. Это связано с воплощением в сооружении экстремального эмоционального формообразующего начала. Один из наиболее характерных аспектов экспрессионизма — отказ от традиционных художественных рамок в искусстве.

Следующей характерной чертой экспрессионизма является **образность**. Проблема образа в архитектуре — одна из ключевых в теории архитектуры. Во всем многообразии поисков экспрессионизма она выражается, прежде всего, в использовании семиотических основ формообразования. Сооружения создаются на основе различных знаковых систем — символов, ассоциаций, ощущений, образы для которых могут либо быть заимствованы из мира природы (естественные), из мира окружающих человека предметов (искусственные), либо передавать эмоциональное состояние творца (духовные) (см. рисунок). Главенствующую роль в данном случае играют авторская идея, концепция, миро-

Механизм диалога между автором и потребителем архитектурного пространства посредством образов

воззрение, личность творца. Именно этот аспект выделяет экспрессионизм среди других стилистических течений и выражает его сущность.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что характерными чертами экспрессионизма являются: на градостроительном уровне — акцентность архитектурных произведений в окружающем пространстве; на планировочном — целенаправленное разнообразие подходов к организации планировочной структуры; на морфологическом — экспериментальность, скульптурность и силуэтность объема; с точки зрения материала и конструкции — новационность. Объекты экспрессионизма — это всегда уникальные здания, представляющие собой «визитную карточку» страны, города, автора и эпохи. Идеи образной эмоциональной выразительности на протяжении всего периода существования экспрессионизма эволюционировали, изменялись под действием различных факторов. Несмотря на это, суть явления остается неизменной: это индивидуальное, концентрированное выражение эмоций, мыслей и видения автора с помощью ассоциативных образов.

Библиографический список

1. Забел'шанский Г. Б., Миневрин Г. Б., Раттапорт А. Г., Сомов Г. Ю. Архитектура и эмоциональный мир человека. М.: Стройиздат, 1985. 208 с.

2. Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. В 2 кн.: Кн. 2 / под ред. А. Д. Кудрявцевой. М.: Прогресс-Традиция, 2002.

3. Орельская О. В. Поиски образной и пластической выразительности в мировой архитектуре XX и XXI вв. // Нижегородский проект. 2012. № 1. С. 42–45.

4. Рябушин А. В., Шукурова А. Н. Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада. М.: Стройиздат, 1985. 173 с.

5. Pehnt W. Die Architektur des Expressionismus. Stuttgart: Hatje, 1973. 31 s.

References

1. Zabel'shanskiy G. B., Minevrin G. B., Rappaport A. G., Somov G. Yu. *Arkhitectura i ehmotional'nyy mir cheloveka* [Architecture and emotional world of the man]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1985, 208 p.

2. Ikonnikov A. V. *Arkhitectura XX veka. Utopii i real'nost'* [Architecture of the XX century. Utopias and reality]. In 2 parts. Pt. 2. Ed. by Kudryavtseva A. D. Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 2002.

3. Orel'skaya O. V. *Poiski obraznoy i plasticheskoy vyrazitel'nosti v mirovoy arkhitecture XX i XXI vv.* [Search of image and plastic expressiveness in the world architecture of the XX and XXI century]. *Nizhegorodskiy proekt – Nizhnegorsky Project*, 2012, no. 1, pp. 42–45.

4. Ryabushin A. V., Shukurova A. N. *Tvorcheskie protivorechiya v noveyshey arkhitecture Zapada* [Creative contradictions in the newest architecture of the West]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1985, 173 p.

5. Pehnt W. *Die Architektur des Expressionismus* [Architecture of expressionism. (In German)]. Stuttgart, Hatje Publ., 1973, 31 p.