

Ксения Петрищенко

Трехдневное путешествие по истокам истории баухауса

100 лет назад, переосмыслив будущее, баухаус стал эпохальным событием, полностью изменив наше мировоззрение. Он предсказал, как люди будут жить в последующем столетии и в чем они будут нуждаться, – став основополагающим в модернизме. Геометрический ландшафт из бетона, стали и стекла, с плоскими крышами, родившийся в эпоху баухаус, доминирует сегодня в большинстве городов нашей планеты. Баухаус выработал абсолютно новый язык архитектуры и искусства. Его революционное, инновационное, свободомыслящее, целостное, эстетическое и радикальное влияние стало неотъемлемой частью нашего современного мира. Сегодня идеи баухаус более актуальны, чем в далеком 1919 году, когда он был основан. Превратив наш интерьер в упрощенные инструменты, следуя девизу «прохладная элегантность вместо игривого искусства», он до сих пор приводит нашу повседневную жизнь в форму.

Баухаус, название которого должно было быть лаконичным и с маленькой буквы, просуществовал недолго, всего 14 лет, но разработанные методы в этой крупнейшей школе архитектуры и дизайна, которые используются по сей день, имели самый мощный эффект и фантастический успех, сделав баухаус самым влиятельным явлением в дизайне и архитектуре XX века. Отказ от использования заглавных букв был инициирован Гербертом Байером в 1925 году из соображений экономии времени. Следуя цели взаимоотношения с жизнью на эстетическом уровне, баухаус в корне изменил представления об урбанистике, дизайне, архитектуре и искусстве. В баухаусе были сосредоточены многие идеи авангарда XX века, с помощью которых необходимо

было найти новую форму выражения, кардинально отличающуюся от исторически сложившихся стилей в искусстве. В мире на тот момент не существовало школы, которая так универсально и стремительно осуществляла бы инновационные идеи. Время зарождения баухауса характеризуется индустриализацией и идеями прогресса, которые внедрялись во все сферы общества. Революционный дух манифеста баухауса соответствовал духу того времени, ознаменованного окончанием революции в России и провозглашением Веймарской республики в Германии. Целью баухауса было не создание нового стиля, а что-то гораздо более фундаментальное, новый способ мышления и реакция на мир, который выходил из-под контроля.

В 2019 году Высшей школе строительства и художественного конструирования баухаус исполняется 100 лет. Весь мир, и в особенности Германия, отмечает столетие легендарной школы баухаус, которая считается национальным достоянием Германии и ее самым эффективным предметом экспорта в сфере культуры XX века. В этом году в Германии проходят многочисленные юбилейные выставки и открытие новых музеев в городах, в которых когда-то находилась художественная школа: в Веймаре, Дессау и Берлине.

Для того чтобы прочувствовать этот либеральный и экспериментальный дух и отметить столетний юбилей, я решила посетить юбилейные мероприятия и совершить своего рода паломничество, путешествие во времени по истории баухауса, вернувшись к истокам этого революционного события в мире творчества. Мое захватывающее трехдневное путешествие началось в небольшом городе Веймаре, в самом сердце Германии, где 100 лет назад создавался облик XX века в момент политического и экономического хаоса. Веймар не только всемирно известен как центр просвещения и город знаменитых поэтов и мыслителей. В нем жили и творили такие выдающиеся личности, как Иоганн Вольфганг фон Гете, Себастьян Бах, Лукас Кранх Старший, Лукас Кранх Младший, Фридрих Вильгельм Ницше, Фридрих Шиллер, Артур Шопенгауэр, Вильгельм Рихард Вагнер и многие другие их знаменитые современники. Именно здесь на рубеже XVIII и XIX веков были написаны такие шедевры, как «Фауст» Гете и «Мария

Стюарт» Шиллера, а также многие другие их произведения. Здесь все еще можно почувствовать дух немецкой классической музыки. Веймар также является городом, который дал свое название первой парламентской республике на немецкой земле, пришедшей на смену рухнувшей Германской империи.

Но у этого разностороннего города есть и другая сторона. Где когда-то Гете прогуливался с Шиллером, примерно 150 лет спустя время веймарской классики сменилось ужасом Третьего рейха. Веймар и Бухенвальд – двойственный центр немецкой истории. В этом культурном центре страны нацисты наслаждались творениями классиков, в то время как концлагерь был погружен в смерть и ужас. Ворота концлагеря Бухенвальда были спроектированы заключенным Францем Эрлихом, бывшим студентом баухауса. Впоследствии многочисленные ученики баухауса погибли в Холокосте. Кому-то повезло, и они смогли бежать в разные уголки мира, например в Тель-Авив, где в 1930-е годы выходцы из баухауса активно и стремительно строили новый город, взяв за основу принципы функционализма и подарив городу неповторимую авангардную архитектуру в традиции баухауса.

Но об этом позже, а сейчас вернемся к истоку и к моменту, когда утопия становилась реальностью. Моим первым объектом паломничества стал Хаус-ам-Хорн в Веймаре. Мне повезло, что я смогла попасть внутрь здания, поскольку оно было открыто для публики после долгой реконструкции совсем недавно, в мае этого года.

16 августа 2019, Хаус-ам-Хорн, Веймар

Город усыпан зеленью, и в нем царит спокойствие, люди медленно куда-то идут, никуда не спеша. В деревьях нежно шумит ветер, и солнышко ласкает их листья. По дороге к Хаус-ам-Хорн тропинка через уютный парк у реки Илм приведет вас в дом Гете или Листа, перед тем как стадо овец дружно обратит на себя внимание. И вдруг открывается вид на дом, от которого захватывает дыхание. Он излучает особенное благородство, самоуверенность и элегантность, так что на его фасад хочется смотреть часами.

Совершив путь от классики к модернизму, глаза отдыхают после избытка зданий эпохи Возрождения, барокко и неоготики. Овладевает чувство гармонии. Этот контраст дал мне хорошую возможность восприятия архитектурного новшества того времени. Все гладко и ровно. Когда обойдешь здание кругом, сразу становится заметно, что оно лишено любого декора и подчинено лишь функции. Дом построен из бетона, совершенно инновационного для того времени материала, который хорошо изолировал тепло и холод, в зависимости от наружной температуры. Поразило исполнение окон и их щедрый размер, без маленьких перекладин. Материал рам, оконные и дверные ручки – эстетически усовершенствованные детали.

Хаус-ам-Хорн – авторский проект Георга Мухе и Адольфа Мейера – стал первым примером воплощения нового образа жизни на площади 120 квадратных метров. Хаус-ам-Хорн, образцовый современный жилой дом на одну семью, был возведен в Веймаре в 1923 году как прототип идеального дома новой эпохи для первой в истории выставки баухаус. Выставка стала также уникальной возможностью школы заявить о себе широкой аудитории.

В 2019 году по случаю столетнего юбилея баухауса его не только отреставрировали, но и воссоздали аутентичный интерьер. Хаус-ам-Хорн – наиболее полное воплощение идей баухауса, уцелевшее до наших дней. В создании дизайна для этого дома-прототипа были задействованы преподаватели и ученики школы баухаус. Они разработали цветовую концепцию для разных комнат и создали мебель, лампы, керамические изделия, дверные ручки, выключатели и розетки, водопроводные краны, ткани и ковры. Среди участников проекта были Гунта Штельцль, Марсель Бройер, Ласло Мохой-Надь и десяток других преподавателей и учеников.

Власти Тюрингии, которые финансово поддерживали создание школы баухаус, через несколько лет после ее основания захотели увидеть первые результаты работы этого нового учебного заведения. Хаус-ам-Хорн был построен, оснащен и полностью обставлен всего за четыре месяца. Небольшой дом на окраине города был прелюдией к новой архитектуре новой эпохи. Рядом с ним должны были появиться другие такие же постройки, однако этот

более масштабный проект не было суждено осуществить из-за переезда школы в город Дессау. Случилось это по политическим причинам после прихода к власти в Тюрингии национально-консервативных сил и сокращения государственного финансирования.

Хаус-ам-Хорн много раз менял владельцев в течение столетия, стремительно трансформируя свою визуальность и свой дух. В рамках реставрационного проекта в Веймаре зданию вернули первоначальный внешний облик и попытались максимально воссоздать аутентичную обстановку. Хаус-ам-Хорн входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

16 августа 2019, Баухаус-музей в Веймаре

Почти день в день ровно через 100 лет после основания Веймарского баухауса новый музей баухаус, планировавшийся с 1995 года, был пунктуально и торжественно передан публике 5 апреля 2019. Из 14 лет своей истории баухаус 6 лет просуществовал в Веймаре. Для первого учебного заведения баухаус было использовано здание, построенное в 1860 году, которое стилистически не соответствовало принципам баухауса. Особенно к столетнему юбилею город нуждался в новом здании, целостно отображающем идеи баухауса. 100 лет назад архитекторы разработали все те элементы, без которых мы не можем представить себе сегодня ни одного современного здания, и новый музей был также построен в духе и согласно этим традициям. Следовательно, перед архитектором возникла непростая задача. Хайке Ханада отошла от стандарта стерильного белого вакуума и придала фасаду здания эстетику бункера. Внутри здание раскрывается на пяти этажах со сложной пространственной структурой, которая охватывает все его уровни. Его стены белые, потолки состоят из необработанных железобетонных ребер, рамы дверей и окон выполнены из серой стали. Темный интерьер расположен под жестким темно-серым ребристым потолком. Здание музея вряд ли может быть более функциональным, суровым, аскетичным. Пространство наполнено воздухом и светом, узкая крутая лест-

ница, которая ведет вниз к первому этажу, словно сквозь шахту, создает немного клаустрофобическое ощущение пространства, но поражает иллюзией глубины. На потолке просторного, высокого и светлого фойе расположена инсталляция берлинского художника аргентинского происхождения Томаса Сарацено. Инсталляция «Солнечные часы для пространственного эха» состоит из сетчатых паутинообразных элементов из зеркального стекла. Сарацено создал этот объект, взяв за основу взаимоотношение между искусством и наукой, природой и культурой. С помощью биологии и инженерии он поэтически отображает виденье жизни ископаемых после окаменелости, а также неисчерпаемую фантазию динамики природы. В этой работе Сарацено также подчеркивает, что люди стали одним из наиболее важных факторов, влияющих на экосистему. Если вы выйдете из музея вечером, вы сможете увидеть, как здание трансформируется в световой объект, когда зажигается подсветка по его периметру.

За период его недолгого существования новое здание музея уже подверглось массивной критике немецкой прессы. Заголовки немецких статей называют его бездушным бетонным блоком, тяжелым кубом, мавзолеем современности, сравнивают его с архитектурой Третьего рейха и задаются вопросом, действительно ли душа баухауса находится в этом «бревне». «Серый, тяжелый, неуклюжий, как бомбоубежище, блок поднимается на окраине Шванзее-парка, как будто он должен защищать золотой запас Тюрингии», – пишет газета «Ди Вельт».

Так комментирует новый музей успешный архитектор из Вены Грегор Мерт: «Попытка смягчить доминантность кубуса средством одновременно четкого и мягкого горизонтального расчленения бетонного фасада в общем не удалась. Высота здания и мощный в два этажа портал главного входа противоречат характерному для баухауса и его последователей ценному принципу архитектуры, в основу которого положены важные человеческие критерии, отражающие социальные идеи баухауса. С акцентом, но без четкого порядка расположенные отверстия разных размеров привлекают внимание к кубусу и напоминают о современном характере архитектурного замысла, но по-настоящему захватывают внимание посетителей в основном внутри здания».

С целью показать силу и влияние ранней фазы баухауса в Веймаре юбилейная выставка «баухаус родом из Веймара» представляет около 1000 артефактов баухауса. Обширная коллекция объединяет работы на бумаге, текстиле, керамике и фарфоре, подчеркивая принципы легендарной школы:

- объединение ремесленничества, живописи, скульптуры и архитектуры воедино и создание «гезамткунстверк» – универсального произведения искусства;

- простой и функциональный дизайн, который можно тиражировать;

- доступное жилье для общества и удовлетворение массовых потребностей;

- повышение качества промышленной продукции, которая должна быть красивой, доступной по цене и максимально удобной.

Основополагающим принципом движения баухаус был «функция определяет форму».

На выставке также представлена коллекция из 168 предметов, сделанных в мастерских баухаус, которые Гропиус пожертвовал городу в 1925 году перед переездом в Дессау, включая культовую колыбель баухаус Питера Келера, заварочный чайник Марианны Брандт, картины Пауля Клее и Лионеля Фейнингера, шахматы Йозефа Хартвига, мебель Марселя Бройера и Миса ван дер Роз, и многое другое.

Живопись является важной частью экспозиции. Представлены шедевры Кандинского, Клее, Шлеммера, Фейнингера, Мохой-Надя, Иттена. Лампа Вагенфельда – авангардная икона баухауса и современного дизайнера – проминентно предстает перед публикой. В центре экспериментальной комнаты музея представлена колыбель Питера Келера 1922 года, символ веймарского баухауса, один из самых ярких экспонатов музея. Хотелось бы подчеркнуть достижения Оскара Шлеммера, творчество которого обширно представлено на выставке. По случаю выставки баухауса в Веймаре в 1923 году Шлеммер внес универсальный вклад в области дизайна стен, живописи, скульптуры, гравюры, рекламы и сцены. С 1923 по 1929 год он был руководителем сценической мастерской в баухаус-Веймар

и в баухаус-Дессау и преподавал рисование. Театральная мастерская – беспрецедентное явление для архитектурной школы. На первой и самой важной выставке баухауса в 1923 году художник Оскар Шлеммер представил свой «Триадический балет» – комбинацию танца, скульптурных костюмов, пантомимы и музыки. Его постановка вошла в историю театра, а придуманные им костюмы и маски по праву считаются неотъемлемой частью баухауса.

Веймарский музей баухауса был открыт первым из запланированных новых музеев баухауса в Германии. Открытие нового музея баухауса в Дессау назначено на конец 2019 года. Архив в Берлине – здание в районе Тиргартена, спроектированное основателем баухауса Вальтером Гропиусом, был закрыт на ремонт в апреле этого года. Его открытие запланировано на 2023, включая расширение в виде нового музейного здания. На данном этапе веймарский музей составляет конкуренцию Дессау и Берлину. Я была удивлена тому, что в период столетнего юбилея такое важное здание, как баухаус-архив, в котором находится крупнейшая в мире коллекция школы, был полностью закрыт для общественности, а новый музей в Дессау будет открыт только к концу года. Следовательно, в моем путешествии, к сожалению, мне не удалось посетить эти две наиважнейшие институции, документирующие историю баухауса, но я надеюсь, что мне еще представиться такая возможность.

17 августа 2019, Музей Грасси, Лейпциг

По дороге в Дессау я остановилась в Лейпциге, чтобы посетить Музей Грасси, поскольку на главной лестнице музея находится уникальное произведение искусства, 18 высоких окон, спроектированных Йозефом Альберсом в 1926 году. Абстрактный образ этой строгой геометрической композиции полностью раскрывается только в движении. Музей прикладного искусства Грасси – один из ведущих европейских музеев прикладного искусства, в котором проходят выставки международного уровня. Здесь история встречается с современностью. Юбилейная выставка



Йозеф Альберс. Окна музея Грасси. Фрагмент. 1926 год, Лейпциг. Фото Ксении Петриченко

демонстрирует классику дизайна, а также ранее неизвестные сокровища баухауса.

Кресло, созданное Людвигом Мисом ван дер Роэ для немецкого павильона на Всемирной выставке 1929 г. в Барселоне, является одной из жемчужин коллекции музея.

Современные художники Юдит Раум и Катарина Ебсен реконструируют материалы баухаус в своих инсталляциях и предоставляют посетителю возможность познать их заново. Феликс Бильмейер презентует фотографическую экскурсию по дому Рабе в Цвенкау, который был вдохновлен Оскаром Шлеммером. Лутц Кеннекке работает с ранней керамикой баухаус. Художник Оскар Ринк продолжает образ пространства деятелей баухауса. Йоахим Бром следует архитектурной реализации эскиза Мис ван дер Роэ. А мебельные объекты Алексея Мешчанова отображают идеи прекрасной мягкой мебели.

Педагогическая концепция Вальтера Гропиуса

Баухаус был идеей Вальтера Гропиуса, который хотел изменить мир школой искусства и ее педагогической концепцией. В середине Первой мировой войны, когда Вальтер Гропиус служил на западном фронте, он уже намечал планы на будущее. 33-летний архитектор и дизайнер был очарован дискуссиями о реформировании среды обитания, гуманной жизни и той роли, которую должны играть архитектура, изобразительное искусство и ремесло. Тогда никто не верил, что идеи Гропиуса можно реализовать, но они стали реальностью. Обосновав баухаус, Вальтер Гропиус заложил фундамент новаторского изменения общества.



Вальтер Гропиус, 1919 год
Фотограф – Луис Хельд

К счастью, идеи Гропиуса поддерживали общественные фонды и власти Тюрингии. После основания школы в 1919 году Гропиус был директором целых девять лет – сначала в Веймаре до 1926 года, и после этого в Дессау. Таким образом, он внес больший вклад в школу, чем Ханнес Мейер (два года руководства) и Людвиг Мис ван дер Роэ (три года руководства). За годы своего существования школа сменила трех директоров и три города.

Педагогическая концепция Вальтера Гропиуса и структура академического образования были очень влиятельными. Главное новшество баухауса состояло в том, что навыкам профессии учили мастера-ремесленники, в то время как эстетическое вдохновение исходило от художников. Располагая нужными связями и обладая тонким чутьем, Гропиус сумел привлечь для своей образовательной программы таких известных художников, как

Пауль Клее, Йоханнес Иттен, Лионель Фейнингер, Василий Кандинский, Ласло Мохой-Надь и Оскар Шлеммер. А для художников баухаус стал платформой посредничества для собственных авангардных позиций. Для Гропиуса конечной целью баухауса была архитектура, но художники привнесли новую конструктивную мысль в эту концепцию.

С Кандинским и Мохой-Надем конструктивный функционализм проник в баухаус и проложил путь к промышленному дизайну последующих лет. Также целью было уничтожение границы между живописью, скульптурой и архитектурой. Стерев границы между художником и ремесленником, Гропиус хотел создать творца нового образца.

Объединение для выполнения поставленных задач архитектуры, ремесла, прикладного искусства, художественных, инженерно-технических и прочих дисциплин стало фундаментом педагогической и творческой концепции Гропиуса.

Баухаус был первой школой, в которой акцент ставился на индивидуальности учащегося, на его эмоциях, чувствах и интеллекте. Вместо того чтобы предварительно изучать историю искусства, как это было принято в других учреждениях, студенты сразу брались за формы и материалы. Этот процесс занимал около полугода, для того чтобы студенты могли разобраться в своей индивидуальности. Гропиус хотел более тесно связать механику и художественную индивидуальность. В мастерских баухауса студент мог научиться одновременно изобразительному искусству и ремеслу. Студенты обретали навыки, не делая чертежей на бумаге, а создавая своими руками объекты дизайна, витражи, мебель, переплеты книг, металлические и стеклянные принадлежности, керамику и ткань. Школа занималась разработкой моделей для серийного производства и сотрудничала с промышленностью. Результатом вовлечения художников в производственные процессы становилось появление красивой и экономичной продукции. В области интерьеров все большее значение приобретали стандартизация и типизация, отвечая интересам общества.

Но более важную задачу увидел Гропиус в работе мастерских. Согласно его кредо «Конечной целью всей художественной дея-

тельности является строительство», мастерские должны были отталкиваться от оборудования зданий. Гропиус понимал строительство как эффективный дизайн жизненных процессов: «Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, – здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристалльным символом новой грядущей веры».

18 августа 2019, баухаус дома мастеров, Дессау

В отличие от Веймара, где мало следов баухауса, в Дессау мне представилась возможность увидеть несколько наглядных примеров в виде экспериментальных зданий, а также на заказ реализованных объектов, вплоть до полноценных районов. Недалеко от главного здания баухауса находятся виллы, так называемые дома мастеров, построенные для преподавателей школы. С переездом из Веймара в Дессау в 1925 году Гропиус получил возможность продемонстрировать свои идеи в строительстве школы баухауса и домов мастеров. В пространственных последовательностях, составленных из кубусов, все важные функциональные единицы были объединены в простой эстетике, гармоничных цветах и элементах формы. Все это должно было способствовать качеству жизни. Дома мастеров были задуманы как модельные. Мастера регулярно приглашали гостей и организовывали экскурсии, чтобы продемонстрировать эффективность повседневной жизни в духе баухаус.

Во время Второй мировой войны район домов мастеров очень сильно пострадал. К столетнему юбилею дома директора Гропиуса и преподавателя Ласло Мохой-Надя были восстановлены берлинским архитектурным бюро Бруно Фиоретти Маркеса не в изначальном виде, а в абстрактной новой интерпретации. Заново построенные и отремонтированные дома мастеров демонстрируют, как может выглядеть работа с архитектурным прошлым, не отрицающая настоящего. Дом основателя баухауса Вальтера Гропиуса гениален по своей утонченности и грации.



Дом директора Вальтера Гропиуса, Дессау. Фото Ксении Петрищенко

Поразила эстетика молочных оконных стекол и гладкая, почти бархатная поверхность бетона. Кубусы с острыми, как бритва, краями и матовыми отверстиями немного напоминают компоненты компьютерной игры «тетрис». Избавившись от некоторых первоначально предусмотренных потолков и стен, архитекторы создали совершенно новое пространство.

Группа домов мастеров является выдающимся художественным достижением баухауса: используя одинаковые элементы, они документируют стремление к типизации зданий.

Как раз к юбилею баухауса мастерские дома Кандинского, Клее тоже сияют в новом великолепии. Они были восстановлены по исторической модели. Особое внимание было уделено цветовой гамме. Они стоят снова: элегантные здания с плоской крышей в светлом сосновом бору, дома белого модерна, в которых когда-то жили самые важные представители баухауса. Обсуждалось проведение выставок в домах мастеров, но после завершения ремонта дома стали сами по себе экспонатами. Пустые комнаты с цветными стенами демонстрируются общественности в версии 1933 года, какими они были, когда преподаватели баухауса должны были их покинуть.



Дом преподавателя Ласло Мохой-Надя, Дессау. Фото Ксении Петрищенко

Совершенно уникальный опыт – прогуливаться по району, где когда-то бок о бок жили и работали лучшие и самые знаменитые художники авангарда. Для меня это было особенным событием – заходить в их дома не как в музей, а как будто в гости, с легким чувством застенчивости, в предвкушении встречи с легендарными творцами.

18 августа 2019, здание школы баухаус, Дессау

Главное здание баухаус 1926 года со знаменитым стеклянным фасадом – абсолютный шедевр архитектурного функционализма, расположено примерно в пяти минутах ходьбы от района домов мастеров. «Материнский дом современности» является частью Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Под давлением консервативных, все более правых сил баухаус в Веймаре был лишен государственных субсидий. Либеральному мэру Дессау Фрицу Гессе удалось привести находящийся под угрозой баухаус в этот растущий промышленный город, теперь с муниципальной поддержкой. Он ожидал от Гропиуса ускоренной



Дом Вальтера Гропиуса, Дессау. Фото Ксении Петрищенко

разработки усовершенствованного жилищного строительства, которое успешно было реализовано районом баухаус в Дессау-Тертен под лозунгом «человеческие потребности вместо роскоши». Занимаясь решением градостроительных и социальных проблем, Гропиус проектирует это крупнейшее поселение баухаус в Германии с более чем 300 домами, включая небольшие земельные участки. Это место рекомендуется посетить. Дом Антон – один из немногих, который в значительной степени сохранился в своем первоначальном состоянии. Стоит также посетить экспериментальный стальной дом Георга Мухе и Ричарда Паулика. Еще одним отличным примером новой лаконичной архитектуры в Дессау является Корнхаус. Архитектор Карл Фигер создал ансамбль из двух искусно соединенных пространств: застекленной ротонды и удлиненного куба. Корнхаус идеально расположен на живописном берегу Эльбы. Сегодня внутри здания ресторан.



Фасад главного здания школы баухаус, Дессау. Фото Ксении Петрищенко

Уникален он тем, что это единственное здание баухаус на водной территории.

Новое здание школы баухаус в Дессау, в котором для каждого пространства была предусмотрена функция, имело дидактическое предназначение. Намерение состояло в открытии взаимодействия форм и цветов, пропорций, материалов и поверхностей. Баухаус был школой изобретений, экспериментальной платформой для оформления и оазисом для развития индивидуальности. Здание было спроектировано основателем баухауса Вальтером Гропиусом по заказу города Дессау. Оформление здания – это дальнейшее развитие идей, которые Вальтер Гропиус имел еще до Первой мировой войны, когда строил фабрики Фагус в Альфельде. В обоих зданиях присутствует стеклянный фасад, подвешенный перед несущим каркасом, он открывает вид на внутреннюю отделку. Флигели здания расположены асимметрично, поэтому центральный вид отсутствует, и зафиксировать целую форму комплекса возможно только при обходе всей конструкции.

Особым наслаждением для меня было лежать на зеленом лугу перед общежитием здания школы и смотреть снизу вверх на балкончики, где когда-то студенты радостно проводили время, вели интересные беседы и играли на музыкальных инструментах. В 1926 году это здание стало сенсацией. Впервые студенты на месте своего обучения могли не только учиться и работать, но и жить в специально спроектированном здании, интегрированном в комплекс школы. Сегодня в тех комнатах, в которых когда-то жили легендарные ученики, посетители могут за доступную цену остановиться на ночь.

Функционализм

Функциональность, целесообразность и использование технологических материалов являлись основными требованиями, которые были предъявлены студентам баухаус. В основе нового понимания форм – выражение духа времени, который определяло развитие науки, техники, машин и скорости. Между архитектурой, изобразительным и прикладным искусствами, подпитывающими друг друга, в это время стираются четкие границы.

Баухаус в Дессау оставил богатейшее наследие. Ученица, а затем и профессор школы баухаус Марианна Брандт прославилась мастерством работы по металлу и талантливым исполнением объектов, которые вскоре стали производиться серийно, и до сих пор имеют колоссальный успех. Как говорил Курт Швиттерс в 1927 году: «Зачем четыре ножки, если можно обойтись двумя?». В 1926 году архитектор Март Штам предложил первый стул без задних ножек. Впоследствии Людвиг Мис ван дер Роэ придумал самобалансирующийся стул. За счет используемой в конструкции стальной трубки стул обладает характерной подвижностью. Марсель Бройер также использовал в мебели усовершенствованную и более эластичную стальную трубку. Именно он наладил сотрудничество с фирмой «Тонет», которая до сих пор производит мебель эпохи баухаус, и внес огромный вклад в промышленное производство баухауса. Его легендарный стул «Василий» и набор столиков «Б 9» стали иконами ди-

зайна и первыми предметами мебели, сделанными с использованием трубчатой стали.

Белый город Тель-Авив

Школа баухаус была закрыта в 1933 году нацистским правительством Германии. Но идеи баухауса продолжали распространяться по миру и получали дальнейшее развитие. Тель-Авив часто называют «Белым городом». Это название он получил благодаря большому числу светлых домов, которые были построены в период с 1920 по 1950 годы. В 1930-е годы, когда прибыло около четверти миллиона евреев, бежавших от нацизма в Германии, город начал стремительно расти, новые люди нуждались в новом жилье. Город был совершенно новый и на тот момент лишен индивидуальности. Тель-Авив стал чрезвычайно плодотворным местом для воплощения мечты последователей баухауса. Здесь наиболее целостно сохранились кварталы, построенные в стиле баухаус, – около четырех тысяч зданий. Белоснежные фасады, плавные простые линии, эргономичные строительные материалы и функциональные пространства – все это привезли с собой архитекторы баухаус. В 2003 году ЮНЕСКО провозгласило Тель-Авив всемирным культурным наследием за «выдающийся пример нового градостроительства и архитектуры начала XX века».

Отражение баухауса в наше время

Вальтер Гропиус мог бы очень гордиться, если бы знал, что его манифест 1919 года достиг своих универсальных стремлений. Гропиус хотел следующего для своей школы: «Цель баухаус – не стиль, не система, не догма или канон, не рецепт и не мода! Он будет жить, если не будет привязываться к форме, а будет за вечно изменчивой формой искать квинтэссенцию жизни!». Став генератором новых идей, баухаус до сегодняшнего дня продолжает влиять на улучшение общества через творческое выражение современных художников, дизайнеров и архитекторов.

То, что сегодня является для нас само собой разумеющимся, то, что сопровождает каждого из нас в повседневной жизни, сто лет назад потрясло сознание людей и было инновационным, экспериментальным и абсолютным новшеством. Утопический эксперимент стал реальностью и проявлялся не только в образовательной среде, но и в нашем повседневном сознании и образе жизни.

В настоящее время инициатор и меценат Хайнер Бройер из Мюльхайм-ан-дер-Рур создает инновационную платформу на одиннадцати тысячах квадратных метрах – «Артронаут. Спейс фор арт», для международных проектов, включающих в себя как всевозможные творческие отрасли, так и синтез всех жанров искусств. В рамках этого проекта будут предоставлены такие ресурсы, как мастерские, квартиры, фотомедиаатель, скульптурный парк и т. д., а также развитая инфраструктура для создания объектов искусства, новаторских и экспериментальных направлений. Так же, как и в баухаусе, основными принципами этого проекта являются экспериментальность и свободомыслие, развитие творческой индивидуальности и образование универсального пространства для жизни и творчества.

Создатели баухауса утверждали, что человека нового времени должны окружать практичные бытовые предметы, а не бессмысленный декор, и они этого добились. Девизом баухауса было разрешение проблем будущего. Выпускники современных художественных и технических вузов продолжают эту традицию.

Да, баухаус как учебное учреждение просуществовал всего четырнадцать лет. Но этого было достаточно, чтобы полностью революционизировать творческое мышление. Таким образом, баухаус является отличным доказательством того, что инновационные и поначалу кажущиеся утопическими идеи могут определять стандарты на века. С днем рождения, баухаус!

