

Научная статья

УДК 72

DOI: 10.36871/hon.202303130

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ МИРА: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Нина Анатольевна Коновалова

Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (филиал ЦНИИП Минстроя России)
111024, Москва, Российская Федерация, улица Душинская, 9
phuekirjuko@mail.ru, ORCID 0009-0009-7350-7201

Архитектура театральных зданий в новейший период (с конца XX века по настоящее время) претерпела значительные изменения, которые коснулись как архитектурно-художественного образа нового здания, так и его технологических решений. Произошедшие изменения продиктованы, прежде всего, необходимостью соответствовать глобальным требованиям, предъявляемым к этому типу зданий. В то же время в каждой конкретной стране наблюдается стремление сформировать свои национальные приоритеты для развития такого важного типа объектов культуры как театры.

В данной статье проводится анализ основных приемов разработки театральных зданий в разных странах мира — в Европе, на Востоке и, конечно, в России. Это, прежде всего, создание «звездной» архитектуры — прием, ставший особенно популярным во многих странах в последние три десятилетия. Выявление особенностей современной театральной архитектуры строится, в первую очередь, на анализе новейших приемов разработки архитектурно-художественного образа нового здания театра, его роли в развитии городского пространства и определении необходимого набора технических характеристик. Делается вывод о том, что в условиях современных глобализационных процессов необходимость воплощения локальной идентичности в архитектуре современного театра для каждой страны становится одним из важнейших приоритетов.

Ключевые слова: архитектура современных театров, эксперименты с формообразованием, роль театров в городском пространстве

Для цитирования: Коновалова Н. А. Особенности архитектуры современных театральных зданий мира: глобальные требования и национальные приоритеты // Художественное образование и наука. 2023. № 3 (36). С. 130–137. <https://doi.org/hon.202303130>

Original article

PARTICULARITIES OF ARCHITECTURE OF MODERN THEATRE BUILDINGS IN THE WORLD: GLOBAL REQUIREMENTS AND NATIONAL PRIORITIES

Nina A. Konovalova

Research Institute of Theory and History of Architecture and Urban Planning
(Branch of the Central Research and Design Institute (TsNIIP)
of the Ministry of Construction, Housing and
Communal Services of the Russian Federation)
9 Dushinskaya ul., Moscow, 111024, Russian Federation
phuekirjuko@mail.ru, ORCID: 0009-0009-7350-7201

The architecture of theatre buildings in the modern period (from the late XXth century to the present day) has gone through significant changes in the architectural and artistic image of new constructions and in technological solutions. These transformations were motivated both by the need to comply with global standards and by the desire to sovereignly formulate priorities for the development of authentic national theatres (as an essential type of cultural institution) in each country.

The goal of the article is to identify the key features of the traditions of contemporary theatre architecture in different parts of the world — in Europe, in the East and, of course, in Russia. This is, first of all, the creation of “star” architecture — a technique that has become especially popular in many countries over the past three decades. The revealed features of modern theatre architecture are primarily based on the analysis of the latest techniques for developing the artistic image of a new theatre building, its role in the development of the city environment and identification of the required set of technical characteristics. It is concluded that in the conditions of contemporary globalization the necessity to embody local identity in the architecture of modern theatres becomes a priority for each country.

Keywords: architecture of modern theatres, experiments with shape generation, role of theatres in urban space

For citation: Konovalova N. A. Particularities of Architecture of Modern Theatre Buildings in the World: Global Requirements and National Priorities. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2023, no. 3 (36). P. 130–137. <https://doi.org/hon.202303130> (In Russian)

ВВЕДЕНИЕ

Строительство и проектирование театральных зданий на рубеже XX–XXI веков отличается принципиально новой композицией и технологией. Примеры крупных международных конкурсов на разработку проектов театральных зданий наглядно демонстрируют, что архитектурно-художественный образ современного театра стал свободнее и богаче по сравнению с предшествующими эпохами. Архитекторы освободились от традиционных форм и перешли к методике формообразования на основе стилизации окружающей природы, животного мира и даже техники с ничем не ограниченным набором геометрических форм.

Анализ архитектуры современных театров в разных странах мира показывает,

что приоритетным направлением является переосмысление сложившихся подходов к организации внутреннего пространства и его взаимодействию с внешним, стремление зодчих к смелому эксперименту с формами, пространством, технологиями, материалами. Их главной целью становится создание оригинального архитектурно-художественного образа.

Произошедшие в конце XX – начале XXI века кардинальные изменения в архитектуре театральных зданий продиктованы как необходимостью соответствовать глобальным требованиям, так и стремлением сформировать в каждой конкретной стране свои национальные приоритеты для развития такого важного типа объектов культуры, как театры.

СООТВЕТСТВИЕ ГЛОБАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Анализ крупнейших современных театров Европы и стран Азии дает все основания делать вывод о том, что главная черта театрального искусства — зрелищность, ярко проявляет себя и в архитектуре, делая театры знаковыми объектами городов. Новые театральные здания строятся с расчетом их влияния на обновление, развитие и статус прилегающих территорий.

Ведущей мировой тенденцией в области современной театральной архитектуры становится «звездный» состав ее авторов. Архитекторы мировой величины приглашаются в разные страны для создания проекта нового театра, обладающего, прежде всего, «вау-эффектом»¹. Имя «звездного» архитектора, яркие визуальные характеристики создаваемого объекта должны подчеркнуть его неординарность и особое место в современной архитектуре. Особый статус театральной архитектуры нового поколения привлекает к разработке этого вида и типа объектов всех крупнейших зодчих мира. В творчестве Н. Фостера, С. Калатравы, З. Хадид и других знаменитых архитекторов работа над проектами современных театральных зданий заняла особое, серьезное место.

Современные театральные здания (и это касается не только стран Востока, но и Европы) показывают стремление архитекторов полностью отойти от «чисто архитектурных элементов композиции (портиков, ордера, квадриг и других символических скульптур)» [1, 169] в пользу смелой творческой интерпретации архитектурно-художественного образа нового здания. Его главной характеристикой становится зрелищность архитектуры, часто вдохновленная природными образами и формами живых организмов. От формы новой театральной архитектуры ожидают интриги, она сама должна становиться зрелищем, шоу [4].

Одной из характерных особенностей современных театров, ярко проявившей себя

¹ О все более возрастающей роли ярких визуальных характеристик современной архитектуры, ее «вау-эффекте» написано множество статей, например, об этом рассуждает в своей статье доктор архитектуры, академик А. В. Боков [2].

в последние годы, является их дополнение водой. Месторасположение нового театра выбирается, как правило, у реки, озера, или перед театром специально устраивается искусственный водоем. Таким образом создается необходимый пространственный интервал для полноценного восприятия архитектурно-художественного образа нового театра. Его роль в городской панораме при этом также усиливается. В подавляющем большинстве случаев в непосредственной близости от театра устраиваются фонтаны, что можно считать средством усиления функциональных особенностей театра, а именно, дополнение театрально-зрелищного здания еще и зрелищем водного представления или светомузыкального шоу, производимого с помощью фонтанов.

Полностью переосмыслены технические характеристики новых театральных зданий. Для соответствия современным требованиям театры отличаются многозальностью и многофункциональностью залов, что не было характерным для предшествующих эпох. Вместо одного или двух (Большого и Малого) залов классических театров прошлых лет современные театральные здания имеют три, четыре, а иногда и пять залов, обладающих способностью к трансформации, что позволяет использовать их для различных видов театрально-зрелищных и других культурных мероприятий.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕАТРОВ

Множество новых крупных театральных зданий за последние примерно 30 лет (с конца XX века по настоящее время) было построено в Китае. С такими темпами строительства не может сравниться ни одна другая страна мира. Характерной особенностью современных театральных зданий Поднебесной являются, прежде всего, такие характеристики, как масштабность и яркость архитектурно-художественного образа. В этом проявляется их соответствие общемировым тенденциям. Театральные здания Китая в последние годы становятся самым крупным и популярным видом объектов культуры, на них всегда возлагается функция быть визуальной доминантой окружающей застройки. Характерной (возможно, даже национальной) особенностью становится тот факт, что в данном случае речь совсем не идет о соответствии контексту и тактичному встраиванию в окружающую застройку. Наоборот, чем более ярко и явно

новое здание театра своими визуальными характеристиками будет «разрывать» пространство и доминировать в нем, тем больше оно станет центром притяжения и, соответственно, сможет способствовать развитию своего района или города в целом.

Для строительства современных театральных зданий в Китае приглашаются преимущественно «звездные» архитекторы-иностранцы. К крупнейшим театральным зданиям, построенным за последние годы в разных городах страны, можно отнести такие важнейшие и наиболее яркие с точки зрения архитектуры, как Театральный центр в Шанхае (арх. Н. Фостер и Т. Хизервик, 1990), Центр искусств востока в Шанхае (арх. П. Андре, 2004), Государственный оперный театр в Пекине (арх. П. Андре, 2007), Большой театр Цзинань (арх. П. Андре, 2013), Оперный театр Гуанчжоу (арх. Заха Хадид, 2010), Большой театр «Санак» в Гуанчжоу (арх. бюро *Steven Chilton Architects*, 2020), Большой театр Уси (арх. студия *PES-Architects*, 2012), Большой театр в Харбине (арх. Ма Яньсун, 2015), Большой театр в Тяньцзине (арх. бюро *GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner*, 2012), Большой театр Учжэнь (арх. Крис Йо, 2012). Из десяти выделенных театральных зданий только один проект разрабатывался китайским архитектором (Большой театр в Харбине, арх. Ма Яньсун), остальные девять — иностранными зодчими. Этим преследуется, прежде всего, цель создать проект высокого качества. Действительно, в итоге часто получаются чрезвычайно интересные с точки зрения формообразования и художественных достоинств архитектурные сооружения, используются новейшие технические достижения. Кроме того, известное во всем мире имя архитектора увеличивает капитализацию возводимого объекта, что также является безусловным преимуществом страны-заказчика².

В Китае принимаются к реализации проекты таких театральных зданий, в которых выражены исторические, культурные, архитектурные традиции того района, для которого они создаются, или его природные особенности. Однако акцент делается, прежде всего, на легкости визуального прочтения создающихся аналогий. Основные приемы, которые применяют архитекторы при созда-

нии архитектурно-художественного образа современных театров Китая, можно разделить на три группы:

- использование биоморфных мотивов в архитектуре;
- обращение к образам природы;
- воссоздание национальных китайских мотивов.

Использование биоморфных мотивов в архитектуре современных театров Китая можно считать одним из основных приемов создания художественного образа произведения и ответом на поиски идентичности в современной архитектуре. Эта характеристика позволяет архитектурному произведению быть визуальной доминантой окружающей застройки и центром притяжения для местных жителей и туристов, становясь катализатором развития своего района или города в целом. При анализе архитектурно-художественного образа современных театральных зданий Китая можно выделить яркие примеры биоморфизма. Например, Большой театр в Тяньцзине (рис. 1) воссоздает образ морской раковины, Центр восточного искусства в Шанхае напоминает цветок орхидеи, Большой театр Уси воплощает в себе образ бабочки, Большой театр Учжэнь решен в виде двух цветков лотоса.

Рис. 1. Большой театр в Тяньцзине (арх. бюро *Gerkan, Marg und Partners*), 2012

При создании архитектурно-художественной концепции нового театрального здания опора на природные образы раскрывает свои преимущества при размещении новых объектов на берегах рек и озер. В этих случаях архитектура новых театров как бы соединяет урбанизированную территорию с природой, своими формами создавая между ними некое промежуточное, переходное звено. В качестве ярких примеров можно привести Оперный театр Гуанчжоу (здания напоминают валуны и горные склоны), Большой театр Цзинань (в виде горных хребтов), Большой театр в Хар-

² Анализ утверждения «звездной» архитектуры в создании современных театральных зданий мира посвящена статья автора [3].

бине (рис.2), напоминающий горные хребты с проложенным через них серпантином.

Рис. 2. Большой театр в Харбине (арх. Ма Яньсун), 2015

Рис. 3. Театр «Санак» в Гуанчжоу (арх. бюро «Steven Chilton Architects»), 2020

Использование национальных китайских мотивов также справедливо назвать одной из ведущих тенденций при создании проектов новых театральных зданий. Примерами могут служить знаменитый Государственный оперный театр в Пекине (воплощающий образ инь и ян), театр «Санак» в Гуанчжоу (рис. 3, образ накинутой на здание шелковой ткани, расшитой традиционным орнаментом данной местности), Шанхайский театральный центр (за основу был взят образ традиционного китайского театра). Однако следует еще раз подчеркнуть, что прочтение традиционных образов и мотивов, лежащих в основе проектов современных театральных зданий, должно быть быстрым и легким, а значит, акцент снова делается на визуальных характеристиках новой архитектуры.

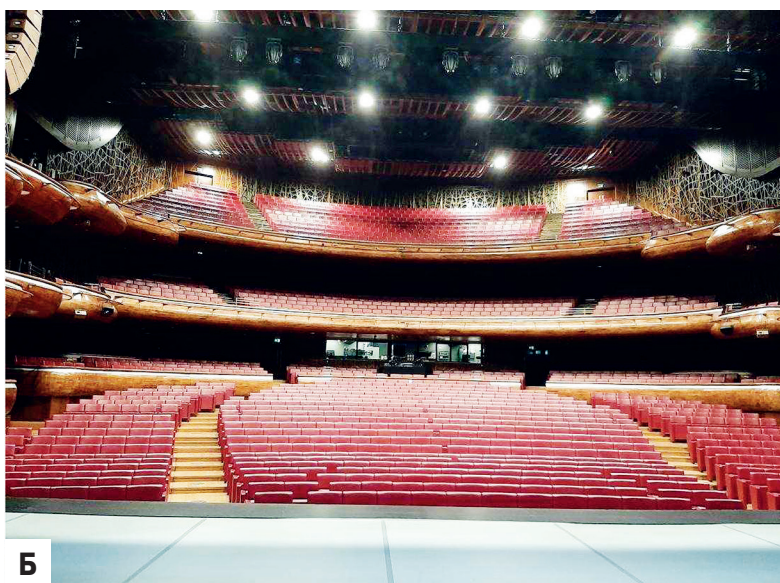
Общая тенденция или подход к созданию современных театральных зданий проявляет себя и в Объединенных Арабских Эмира-

тах. Здесь также повсеместно можно наблюдать приглашение «звездных» иностранных архитекторов для разработки проекта. При строительстве современных театральных зданий в ОАЭ ведущую роль играет их соответствие традиционным ценностям культуры. Причем основной акцент опять же делается на однозначно прочитываемых визуальных характеристиках — используются национальные орнаменты или узнаваемый художественный образ, воплощающий в себе яркий и, главное, известный за пределами страны элемент культурного наследия.

Например, при разработке архитектурно-художественного образа здания Оперного театра в Дубае (2013–2016 годы, рис. 4) архитектор Янус Росток учел не только особенности крайне узкого участка, выделенного под строительство, но и ландшафт, климатические условия пустыни, а также местную культуру. Именно поэтому здание оперы

А

Б

Рис. 4. А — Оперный театр в Дубае; Б — главный театральный зал. (арх. Я. Росток), 2016

выполнено в форме традиционной арабской лодки доу. Архитектурный ход (строение в образе древнего парусного судна, стоящего на якоре в Дубае) удачно обозначил локальную идентичность постройки. Доу стал символом местных традиций мореплавания и добычи жемчуга, которые лежат в основе зарождения и процветания города.

Судно доу использовали для рыбалки, добычи жемчуга, перевозки пассажиров и грузов, как транспортное средство стражей порядка (а впоследствии, полицейских). Старинная лодка символизирует само появление города среди пустыни, ведь ныне блистательный Дубай, сверхсовременный мегаполис, был когда-то скромной деревушкой ловцов жемчуга. Поэтому древнее судно доу стало символом развития города и его преобразований. Воспроизводство образа этого судна в наиболее масштабных и значимых объектах можно выделить как одну из ключевых составляющих идентичности Дубая.

К техническим характеристикам новых театральных зданий ОАЭ предъявляются особые требования. Прежде всего, они относятся к мультифункциональности создаваемых сценических пространств, каждое из которых должно обладать способностью многократного преобразования, например, из театрального зала в концертный, а из концертного — в банкетный и т. д. Техническое оснащение каждого нового театрального здания Объединенных Арабских Эмиратов также должно быть на мировом уровне или даже превосходить его.

В Японии также значительное внимание уделяется вопросам передачи ценностей и традиций национальной культуры в новых театральных зданиях, возведенных в стране. В качестве примера можно привести здание Театра «Но» в лесу (рис. 5, 1996), при создании которого архитектор К. Кума решил обратиться к традиционным формам и досконально воспроизвел все архитектурно-художественные элементы сцены, характерные для традиционного японского театра. Размещение здания в кедровом лесу среди деревьев и камней помогло воссоздать атмосферу древнего японского театрального искусства в своем первоначальном, неповторимом виде.

Представления театра «Но» на протяжении веков происходили на открытом воздухе, отсюда и традиция размещать над сценой крышу, сохранившаяся уже в каноническом виде до сегодняшнего дня (даже когда речь идет о сцене внутри современного театраль-

Рис. 5. Театр «Но» в лесу (арх. К. Кума), 1996

ного здания). Устройство и внешний вид деревянной сцены театра «Но» не меняется уже сотни лет. Следовал канонам и Кэнго Кума, создавая свой проект. Квадратная в плане сцена, согласно традиции, имеет площадь 5,5 м². Крыша, размещенная над ней, в данном случае подтверждает и свое функциональное, практическое назначение, защищая актеров от непогоды. Согласуясь с традицией, все элементы постройки возведены из неокрашенного дерева. Сцена театра «Но» полностью объединена с окружающим пространством, что реализует идею правдивости и достоверности передачи в проекте традиционных основ национальной культуры³.

В России в последние десятилетия строится достаточно много так называемых «театров-невидимок», то есть крупных многофункциональных зданий, в которых также располагается и театр. Такая ситуация во многом продиктована требованием времени и экономической целесообразностью. Однако в отечественном архитектурном творчестве последних лет особенно интересны крупные конкурсные программы на создание концепции и проекта нового театрального здания. В последние годы было проведено два крупных международных конкурса — на проект нового здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге (2003) и на проект нового здания Государственного академического театра в Казани (2022), в процессе которых были получены чрезвычайно интересные и качественные проектные предложения.

Первое место в конкурсе на проект Государственного академического театра в Казани получил консорциум с участием К. Кума (рис. 6). Концепция архитектурно-художественного

³ Работа над этим проектом стала для К. Кумы своеобразным манифестом против «амбициозной звездной» архитектуры [5].

Рис. 6. Проект Государственного академического театра в Казани. Консорциум под руководством ООО «Ваухаус» (Москва, Россия). Члены консорциума: *Kengo Kuma & Associates* (Токио, Япония), *Werner Sobek AG* (Штутгарт, Германия), ООО «ПТМ Архитектора Бакулина Германа Алексеевича» (Казань, Россия)

ственного образа здания театра опиралась на редкое местное природное явление. Зимой на озере Кабан возникают «ледяные цветы», так называют торчащие в разные стороны льдины, которыми в морозы озеро полностью усыпано.

Проведенные в нашей стране крупные международные конкурсы на проекты современных театральных зданий позволили сформулировать ряд требований, предъявляемых к театральной архитектуре в России и позволяющих говорить о «новой эпохе» в этой области:

— многофункциональность нового здания театра становится одним из ведущих современных требований к его проекту. Кроме театральных постановок в новом здании предполагается проводить и другие культурно-зрелищные мероприятия, а часто еще и научно-образовательные, для чего проект должен предусматривать не только допол-

нительные площади, но и специально созданные пространства, учитывающие специфику различных видов деятельности;

— архитектура нового здания театра должна иметь яркий и запоминающийся образ, организуя вокруг себя пространство города и становясь его главной визуальной характеристикой, однако, не подавляя окружающую застройку, а строго соответствуя контексту;

— крупный международный конкурс обычно собирает «звезд» мировой архитектуры первой величины и позволяет получить ряд проектов высокого качества и от известных «брендов» в архитектурной практике;

— любой крупный международный конкурс на разработку концепции современного театрального здания содержит в условиях задачу соответствия архитектуры, художественного образа, декоративного оформления нового здания общекультурным или локальным местным традициям, в связи с чем предпроектные аналитические исследования для конкретной новой локации приобретают в последние годы особую актуальность.

ВЫВОДЫ

Архитектура современных театральных зданий на рубеже XX–XXI веков самым кардинальным образом переосмыслена. Появились новые задачи и функциональные требования, которым в настоящее время должна соответствовать архитектура театров. Среди них выделены общемировые, глобальные, касающиеся, прежде всего, технической и функциональной сторон — многозальности новых зданий театров и многофункциональности этих залов. Требования, предъявляемые к яркому архитектурно-художественному образу нового театрального здания, в каждой стране переосмысливаются с позиции традиций данной культуры. Необходимость воплощения локальной идентичности в архитектуре современного театра становится для каждой страны одним из важнейших приоритетов в условиях современных глобализационных процессов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Анисимов А. В., Коновалова Н. А., Хрупин К. В. Современные тенденции в возведении театральных зданий мира // Современная архитектура мира. 2022. № 1 (18). С. 167–186.

2. Боков А. В. Коллеги-соперники: архитектура и дизайн в России // *Academia*. Архитектура и строительство. 2018. № 3. С. 5–12.
3. Коновалова Н. А. Стратегии устойчивости современной архитектуры: «смирение» vs «амбициозность» // Современная архитектура мира. 2022. № 2 (19). С. 11–26.

4. Хрупин К. Г. Новая эстетика театральных зданий XXI века (европейский опыт) // Современная архитектура мира. 2022. № 1 (18). С. 187–216.
5. Kuma K. Architecture Words 2: Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture. London, 2013.
3. Konovalova N. A. Strategies for the Sustainability of Modern Architecture: “Humility” vs “Ambition”. *Sovremennaya arkhitektura mira* [Contemporary World's Architecture]. 2022, no. 2 (19). P. 11–26. (In Russian)
4. Khrupin K. G. The New Aesthetics of Theatre Buildings of the XXIst century (European Experience). *Sovremennaya arkhitektura mira* [Contemporary World's Architecture]. 2022, no. 1 (18). P. 187–216. (In Russian)
5. Kuma K. Architecture Words 2: Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of Architecture. London, 2013. (In English)

REFERENCES

1. Anisimov A. V., Konovalova N. A., Khrupin K. V. Contemporary Trends in the Construction of Theatrical Buildings in the World. *Sovremennaya arkhitektura mira* [Contemporary World's Architecture]. 2022, no. 1 (18). P. 167–186. (In Russian)
2. Bokov A. V. Colleagues Are Rivals: Architecture and Design in Russia. *Academia*.

Информация об авторе:

Коновалова Н. А. — кандидат искусствоведения, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник.

Information about the author:

Konovalova N. A. — Candidate of Art Criticism, Deputy Director for Research, Leading Researcher.

Финансирование: Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных научных исследований Российской академии архитектуры и строительных наук и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на 2023 год. Тема № 1.1.5.2.

Financial Support: The study was carried out within the framework of the Programme of Fundamental Scientific Research of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences and the Ministry of Construction, Housing and Communal Services of the Russian Federation for 2023. Topic no. 1.1.5.2.

Статья поступила в редакцию 21 июня 2023 года; одобрена после рецензирования 19 июля 2023 года; принята к публикации 21 июля 2023 года.

The article was submitted June 21, 2023; approved after reviewing July 19, 2023; accepted for publication July 21, 2023.

