

Д.С. РЫБАКОВА**РОЛЬ КОНТЕКСТА В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА АЛВАРУ СИЗА**

THE SIGNIFICANCE OF CONTEXT IN THE WORKS OF ALVARO SIZA

Статья посвящена исследованию творческого подхода португальского архитектора Алвару Сиза Виейра. В ходе исследования были проанализированы объемно-планировочные решения самых современных объектов, реализованных им за последние 10-15 лет в различных странах. Приведены мнения критиков и теоретиков, а также собственные комментарии мастера. Контекстом для архитектурных объектов у Алвару Сиза чаще всего выступает городская среда, однако взаимодействие зданий с природным контекстом своеобразно и не менее интересно. По результатам исследования удалось сформулировать ряд принципов, которыми руководствовался Алвару Сиза, проектируя различные объекты в природной, городской или исторической среде, а также сформировать графические схемы и модели, иллюстрирующие выявленные в ходе исследования принципы.

Ключевые слова: городской контекст, исторический контекст, природный контекст, современная архитектура, Алвару Сиза

Контекст в архитектурном проектировании на протяжении многих веков играл важную роль, а в реалиях современности становится особым инструментом в руках мастеров, использующих в своей работе комплексный подход [1–11]. Одним из таких архитекторов является португалец Алвару Сиза Виейра, творческий и профессиональный опыт которого измеряется не одним десятием лет, большим количеством признанных и новых объектов, а также разнообразными премиями и наградами [12–18].

Ключевым термином в понимании процесса творчества португальского архитектора является слово «трансформация». «Архитекторы ничего не придумывают, они трансформируют реальность», – говорит Сиза [2]. Вильям Кёртис и другие критики отмечают склонность Сиза к исследованию взаимоотношений между различными вещами, особенно взаимосвязей между идеями, формой и их реальным воплощением [3, с. 9]. Сиза интересуют решения в аспекте синтеза противоположностей, таких как: согласованность между архитектурой и природой, возведенным объектом и ландшафтом, зданием и городской средой, памятниками архитектуры и новыми постройками, а также поиск баланса между традициями и современностью, универсальным и локальным, интернациональным и вернакулярным аспектами архитектуры. Сиза в своей творческой деятельности удается учитывать все это, а также решать многие другие вопросы, оперируя

The paper is dedicated to investigation of creative approach of Portuguese architect Alvaro Siza Vieira. As a part of the study massings of the most modern objects designed by Siza in different countries in the latest 10-15 years are analyzed. Critics and theorists opinions are presented as well as commentaries of the Maitre himself. For Alvaro Siza urban environment is the context of architectural objects in most cases but interplay of buildings and nature context is original and equally interesting. According to analysis report we managed to formulate number of principles that were applied by Alvaro Siza to design different objects in natural, urban or historical environment ad to form graphical schemes and models illustrating these principles.

Keywords: urban context, historical context, nature context, modern architecture, Alvaro Siza

фундаментальными аспектами архитектуры, такими как масштаб и характер, которые также вступают во взаимодействие между собой.

В результате анализа более тридцати проектов, реализованных архитектором в различных странах за последние 10-15 лет, выявлены принципы взаимодействия архитектурных объектов с контекстом, которыми руководствовался Алвару Сиза.

Одним из ключевых аспектов его творческого подхода является отношение к специфике местности. По словам Вильяма Кёртиса, Сиза обладает «интуитивным чувством характерных качеств контекста» [3, с. 7], способностью видеть то, что содержит и предлагает среда.

Сиза часто отмечает важность сохранения границ между средой и сооружением и заявляет, что это сохранение необходимо для создания концепции проекта [3, с. 11]. **Рибера Серралло спорт-комплекс (Ribera Serrallo Sports Complex, 2003-2006)** был построен на ничем не примечательном участке, расположенном между автомагистралью и городской окраиной недалеко от Барселоны. Этот участок можно даже назвать «неживым», поскольку только на горизонте этого урбанистического пейзажа можно было разглядеть хоть какую-то частицу природы – силуэт невысоких гор. Поэтому Сиза принял решение использовать в своем проекте метафору: привнести частицу природы в среду, лишённую этой составляющей, в виде бионических,

«живых» очертаний водной глади бассейна на фоне белой, строгой архитектуры самого комплекса, выступающей в качестве барьера между объектом и обезличенной средой, но в то же время открытой с одной стороны для доступа посетителей (рис. 1).

Тема внешних и внутренних границ стала главной в этом проекте и проявилась в необычном решении плавательного бассейна, который представляет собой симбиоз двух типов бассейнов: открытого и закрытого. Из овального в плане, купольного объема закрытого бассейна посетители могут легко попасть в открытый, не выходя при этом из воды, а всего лишь переплыв условную границу между двумя средами. Внешнее пространство отделено от внутреннего витражной системой, в которой имеется открытый проем на всю ширину бассейна, а

отражения в стекле позволяют установить визуальную взаимосвязь двух пространств (см. рис. 1).

В проекте **социального жилого комплекса Боука (Bouca Social Housing, 1974–2006)** в городе Порто в Португалии для защиты от шума, исходящего от линии железной дороги, Алвару Сиза возводит высокую четырехэтажную стену, изолируя тем самым внутреннюю жилую среду от влияния негативного внешнего фактора. В то же время этот барьер не является абсолютным, поскольку с обратной стороны этой стены, обращенной на железную дорогу, проходит пешеходный тротуар, с которого организован доступ во входные коридоры жилых блоков на уровне второго этажа, а с улицы Руа-да-Боависта двор соединен посредством открытых пространств между жилыми блоками (рис. 2, а).

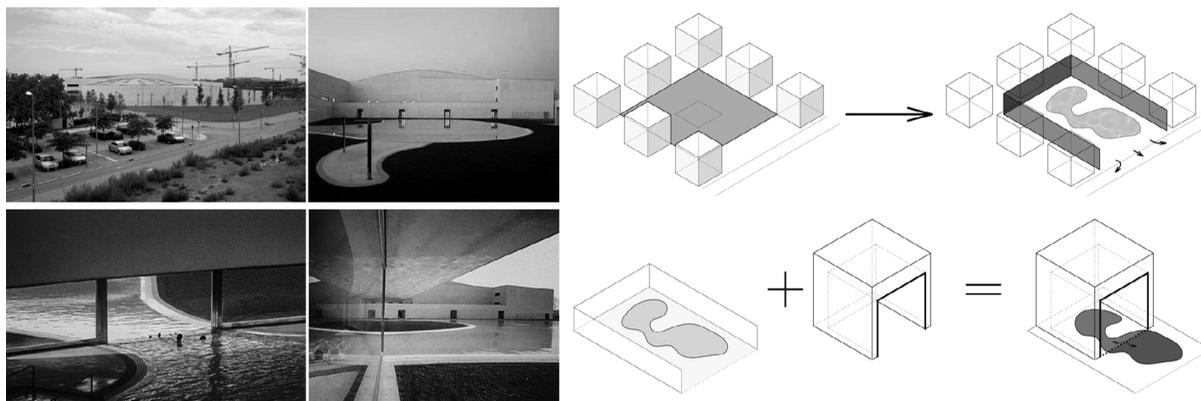

Рис. 1. Рибера Серралло спорткомплекс (Ribera Serrallo Sports Complex, 2003-2006).
Принцип условности внутренних и внешних границ

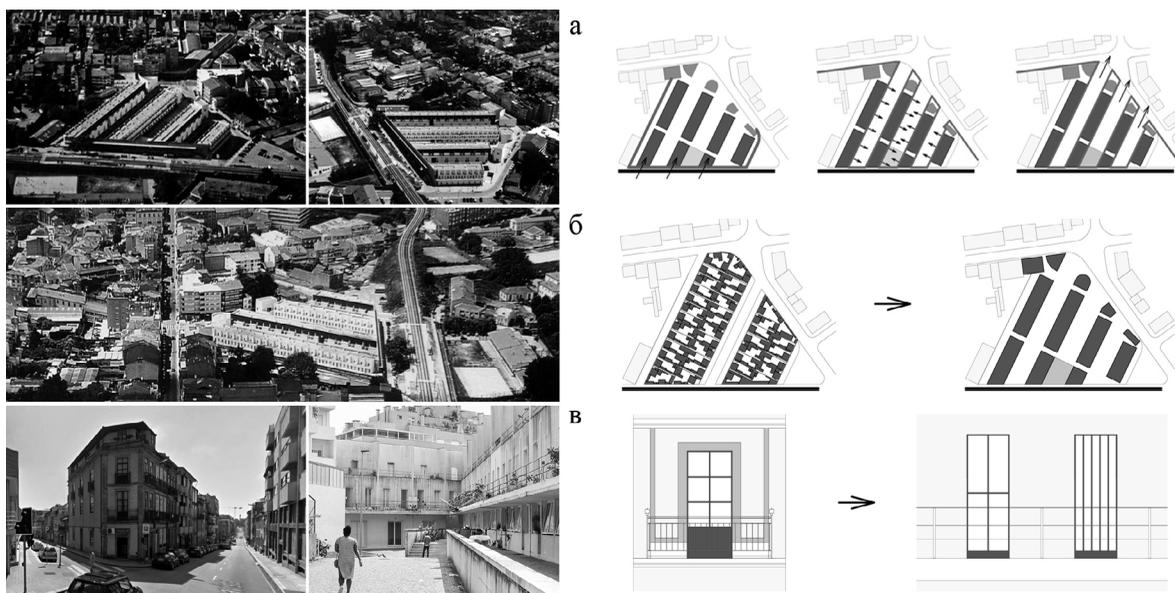

Рис. 2. Социальный жилой комплекс Боука (Bouca Social Housing, 1974–2006):
а – принцип условности внутренних и внешних границ;
б – принцип автономности и интеграции объекта в городской контекст;
в – современная интерпретация традиционных архитектурных элементов

Кроме того, в проекте жилого комплекса Боука Сиза обратился к местной истории. Дело в том, что эта территория была застроена бараками (ветхими деревянными домиками, возведенными на глубоких узких участках, имеющих выходы на проезды с одной или двух сторон) и долгое время оставалась обособленной от окружающей городской среды. Архитектор использовал и модернизировал эту традиционную структуру с ее повторяющимся строчным расположением. Основу жилого блока составляет жилая ячейка, которая повторяется и создает линейные блоки, повернутые согласно движению солнца и расположенные параллельно друг другу на определенном расстоянии. Сиза удалось скомбинировать традиционную типологию с ее современным прототипом, реализовав уникальное решение: он учел исторически сложившееся, обособленное, анклавное расположение социальной жилой среды в структуре города, но в то же время запустил воздух во внутреннее жилое пространство комплекса, соединив его с улицей посредством открытых пространств между жилыми блоками (рис. 2, б).

Говоря о традициях, следует отметить, что в проекте были учтены некоторые региональные традиции: например, были использованы узкие вертикальные окна и керамическая плитка на фасадах, выходящих на Руа-да-Боависта (рис. 2, в).

В качестве завершения строчной застройки корпусов жилого комплекса Сиза запроектировал объекты с уникальной геометрией и свободным расположением, которые соединены с жилыми блоками. В них Сиза расположил библиотеку, прачечную и два небольших магазина. Эти объекты формально завершают строчную линию застройки и интегрируют новый объект в существующую городскую ткань, становясь промежуточным этапом между блоками нового жилого комплекса и окружающим городским контекстом. Их фасады ориентированы на Руа-да-Боависта и служат для того, чтобы выровнять линию фасадов, выходящих на эту улицу. Все перечисленные аспекты способствуют интеграции нового объекта в среду.

В случае, когда городской контекст представлен не просто средовой застройкой, а имеет особую историческую ценность, творческий метод архитектора отличается особой деликатностью [4]. В работе над **проектом нового корпуса для Международного Музея Современной скульптуры (International Contemporary Sculpture Museum) в рамках реконструкции Муниципального Музея Аббата Педроза (Municipal Museum Abade Pedrosa, 2012)** в Португалии Алвару Сиза, в соавторстве с Соуто де Моура, предложил включить новые элементы в объемно-пространственную структуру комплекса так, чтобы между двумя блоками (новым и существующим музейным корпусом) возникла функциональная связь, но при этом была сохранена

уникальность существующих исторических зданий и не нарушен их первоначальный облик. Архитекторы приняли во внимание специфику и характер места, изучили архитектуру и структуру монастыря Сан-Бенту, в бывшем гостевом доме которого в настоящее время располагается музей Аббата Педроза, и предложили свое решение. Чтобы новое здание не мешало и не перекрывало существующие, в качестве его максимальной высотной точки принята высота карниза самого низкого монастырского корпуса, а новый блок расположен на месте ветхой хозяйственной постройки. Внешняя отделка нового музея повторяет локальные материально-колористические характеристики среды: стены оштукатурены и выкрашены в белый цвет, а покрытие плоской кровли имитирует терракотовые черепичные крыши монастырских корпусов (рис. 3, а).

Исследуя особенности проектирования объектов в историческом городском контексте, стоит отметить еще и применение так называемого *promenade architecturale* – принципа формирования в сознании человека определенного образа архитектурного сооружения в процессе движения по некоему маршруту, в котором контекст и субъективная неоднозначность восприятия играют основную роль. Это синтез формы, пространства и света, их освещающего, с человеческими чувствами. В процессе перехода от одного состояния к другому посетители оценивают различные состояния архитектуры.

В 1988 г. в Лиссабоне произошел крупный пожар, в котором пострадало большое количество ценных исторических зданий, в том числе **монастырь Кармо и прилегающая площадь Ларго-до-Кармо (Carmo Convent Area)**. В течение почти двух десятков последующих лет под руководством Алвару Сиза шло деликатное восстановление не только этих архитектурных памятников, но и городской среды в целом. Архитектор предпринял реорганизацию пешеходных маршрутов. Из-за того, что один из наиболее посещаемых дворов монастыря (Patio V), площадь Ларго-до-Кармо и терраса Кармо располагаются на разных отметках, естественным образом возникла неудобный пространственный зазор, затруднявший движение пешеходов и связь между уровнями. Сиза предложил реорганизовать схему движения пешеходов с помощью системы пандусов, лестниц, мостов и галерей, которые соединили эти уровни и стали естественным продолжением пешеходного маршрута (рис. 3, б). Это позволило организовать рекреационное общественное пространство на террасе Кармо и акцентировать внимание на исторической ценности данного места [5].

Формулировка «*promenade architecturale*», которой сегодня оперируют теоретики, появилась благодаря Ле Корбюзье, однако сам принцип имеет более глубокие корни и связан с такими ар-

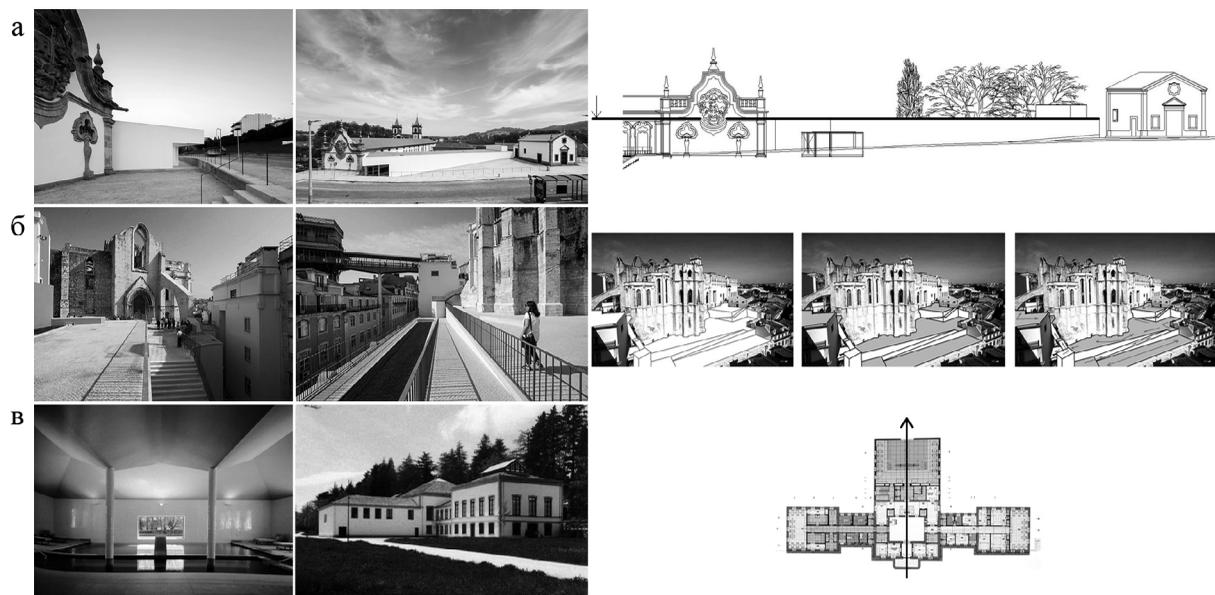

Рис. 3. Принципы работы Алвару Сиза с исторически ценной городской средой:
 а – принцип сохранения масштаба и материально-колористических аспектов исторической среды, Международный Музей Современной скульптуры (International Contemporary Sculpture Museum), Муниципальный Музей Аббата Педроса (Municipal Museum Abade Pedrosa, 2012);
 б, в – принцип promenade architecturale как современная интерпретация классического приема, монастырь Кармо и прилегающая площадь Ларго-до-Кармо (Carmo Convent Area) и спа-центр в условиях реконструкции комплекса Педрас Салгадас (Spa in Pedras Salgadas, 2002-2009)

хитекторами, как Витрувий и Андреа Палладио. В проекте **спа-центра в условиях реконструкции комплекса Педрас Салгадас (Spa in Pedras Salgadas, 2002-2009)** Сиза разработал новый корпус с размещенным в нем бассейном. Этот новый корпус имеет центрально-осевое расположение относительно основного здания комплекса, такую же ширину и глубину, в нем устроены похожие окна и использована такая же финишная отделка – новый блок едва отличим от остальных частей объекта, полностью интегрирован в его структуру и является его неотделимой частью. Но, пожалуй, главной особенностью объекта стало то, что португальскому архитектору удалось выразить метафизическую сущность promenade architecturale, обратившись к историческим корням этого принципа, а именно к совместному творчеству Андреа Палладио и Паоло Веронезе. Сиза использовал четкое осевое размещение витражного окна на задней стене нового объема и симметрично расставил колонны, чтобы визуально продлить центральную линию и позволить внешней среде как бы пройти сквозь здание: начиная от главного входа, через анфиладу дверей, и завершаясь этим витражом. В результате получилось типично палладианское решение здания: использование приемов имитации и иллюзии, продуманное и основанное на схеме передвижения человека, позволило расширить границы внутреннего пространства объекта и установить взаимосвязь с его контекстным окружением, как это было, например,

в проекте виллы Барбаро в Мазере Андреа Палладио (рис. 3, в).

По словам Хуана Антонио Кортеса, «Алвару Сиза – это архитектор, глубоко любящий город и городскую среду» [3, с. 49]. Но здания, построенные португальцем в природной среде, являются ярким доказательством его внимательного отношения и к природному контексту, отличаются чувственной реакцией на его особенности. Приемы, используемые архитектором, можно назвать довольно противоречивыми. В проекте **винодельни Мейор (Adega Mayor Winery, 2003-2006)** Сиза использовал контраст: мощная геометрия и абсолютно белый цвет создают впечатление самодостаточности и отчужденности объекта от ближайшего и дальнего окружения. Здание предстает перед зрителем как монолит, лежащий на земле, изолированный от ландшафта (рис. 4, а).

Но в то же время этот объект, построенный на возвышении, протяженный, стоящий словно на границе двух миров – неба и земли, имеет гармоничную связь со структурой ландшафта, представленного бескрайними виноградниками, уходящими за горизонт.

Еще одним аспектом, выражающим взаимодействие объекта с ландшафтом, является то, что Сиза добавил три козырька к чистой параллелепипедной форме здания. Эти козырьки служат не только в качестве укрытия от солнца, но и призваны направлять взгляд зрителя на ландшафт. Каждый

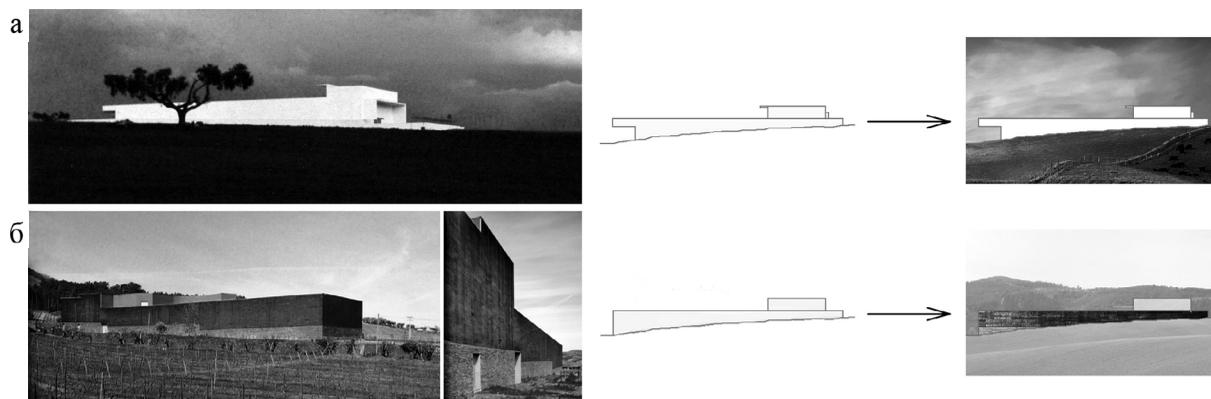

Рис. 4. Принципы работы Алвару Сиза с природным контекстом:
 а – принцип контраста, винодельня Мейор (Adegas Mayor Winery, 2003-2006);
 б – принцип интеграции, винодельня Куинта-до-Портал (Quinta do Portal Winery, 2001-2010)

из них располагается на разной высоте: на нижнем уровне козырек-рамка обеспечивает вид на юго-запад и через узкую щель организует вид в сторону горизонта; на противоположной стороне на промежуточном уровне другой козырек, имеющий высоту одного уровня, обеспечивает вид на 180 градусов в северо-западном направлении; наконец, из-под козырька, расположенного на озелененной кровле, открывается вид, ограниченный лишь высотой парапета, а водная гладь бассейна на кровле, как зеркало, отражает небо и сливается с горизонтом.

В проекте другой винодельни, **Куинта-до-Портал (Quinta do Portal Winery, 2001-2010)**, Сиза, напротив, использовал прием интеграции за счет отделочных материалов (рис. 4, б). Цоколь здания облицован камнем (сланцем) – основным материалом, используемым в регионе для организации подпорных стен на террасах. Выше цоколя в качестве отделки используется пробковое дерево, которое гармонично сочетается с колористическими характеристиками ландшафта. Обозначив, таким образом, главное здание, Сиза накрыл его сверху озелененной кровлей и устроил на ней красноватый оштукатуренный объем с волнистой стеной, «тем самым, кажется, отдавая дань вилле Савой, а цветом – Луису Баррагану», – предполагает Хуан Антонио Кортес, исследователь творчества Алвару Сиза [3, с. 51]. Эта стена завершается вырезом, в котором расположен витраж, – так в интерьере включается пейзаж, обрамленный витражной конструкцией словно картинной рамой.

Выводы. Подводя итоги проведенному исследованию, можно так сформулировать основные принципы, которыми руководствовался Алвару Сиза, проектируя новые объекты в контексте различных городских и природных ситуаций:

- условность внешних и внутренних границ;
- интеграция объекта в городской контекст с сохранением его автономности;
- современное прочтение региональных традиций;

- сохранение масштабной и материально-колористической аутентичности исторически ценной среды;
- *promenade architecturale* как принцип организации движения человека в пространстве объекта с целью установления взаимосвязей с окружающим контекстом;
- установление взаимодействия архитектурного объекта и его внутреннего пространства с особенностями природного окружения.

Контекст для Алвару Сиза – это не просто материально-вещественная среда, в которой ведется проектирование. «Творческий метод Алвару Сиза – это способность раскрыть целую серию накладывающихся друг на друга смысловых слоев, которые сокрыты в каждом конкретном месте. Такая «осмысленность» становится особым штрихом его проектов, а само здание – частью контекста» [3, с. 7]. В результате его работы приобретают поэтичность, о которой он упоминал, когда говорил о «вновь открываемых особенностях и специфической природе очевидных вещей» [3, с. 9] в предисловии к книге «Алвару Сиза. Поэтика профессии», вышедшей в 1986 г. Эти поэтические качества превосходят значимость аналитических описаний, помогают понимать его замысел и наслаждаться его работами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Самогоров В.А., Рыбакова Д.С. Эволюция представлений о взаимодействии архитектурного объекта и контекста // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: материалы 71-й Всероссийской научно-технической конференции по итогам НИР / под ред. М.И. Балзаникова, Н.Г. Чумаченко; СГАСУ. Самара, 2014. С. 436-439.
2. Малахов С.А. Бинарная оппозиция профессионального метода: композиция и контекст // Интернет-Вестник ВолгГАСУ. 2011. № 3. С. 9.

3. Малахов С.А. Объект и метаобъект. Пластические «метасвойства» объекта // Традиции и инновации в строительстве и архитектуре: материалы 68-й Всероссийской научно-технической конференции по итогам НИР / СГАСУ. Самара, 2011. С. 445-448.
4. Малахов С.А. Проблема взаимосвязи объекта и окружения в аспекте применения композиционного метода проектирования // Инновационные технологии в сфере сервиса и дизайна [Электронный ресурс]: материалы I Международной научно-технической конференции / под ред. М.И. Бальзанникова, Н.Г. Чумаченко, Н.В. Афанасьевой, Е.Г. Вышкина; СГАСУ. Самара, 2014. С. 84-87.
5. Насыбуллина Р.А. Архитектура естественного света // Вестник гражданских инженеров. 2014. № 1(42). С. 22-27.
6. Рыбакова Д.С., Самогоров В.А. Утопии и реальность в контекстуальном проектировании // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: тезисы докладов международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. М.: МАРХИ, 2015. С. 631-633.
7. Рыбакова Д.С. Феномен места в архитектуре // А.С.С. Проект Волга. №38-39/2015. Самара, 2015. С. 56-57.
8. Рыбакова Д.С. Роль контекста в архитектуре модернизма XX века // Innovative Project. Т. 1, №2. Самара, 2016. С. 64-69.
9. Самогоров В.А., Рыбакова Д.С. Концепция genius loci в современной архитектуре // Вестник Волжского регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. Нижний Новгород, 2016. №19. С. 63-67.
10. Сластиенин П.В. Категория простоты в творчестве архитектора Эдуардо Соуто де Моура // Приволжский научный журнал. Вып. № 3(31). Н. Новгород, 2014. С. 140-145.
11. Филанова Т.В., Шуруев Ф.В. Анализ процесса формирования системы общественных и рекреационных пространств в крупнейшем исторически сложившемся городе // Архитектон: известия вузов. 2015. № 49. С. 5.
12. ARIssues: Architects Don't Invent. They Transform // Archdaily URL: <http://www.archdaily.com/604164/arissues-architects-don-t-invent-they-transform/> (дата обращения: 01.12.2016).
13. El Croquis № 168-169. Alvaro Siza
14. MIEC + MMAP. Alvaro Siza + Eduardo Souto de Moura // Archdaily URL: <http://www.archdaily.com/788789/miec-plus-mmmap-alvaro-siza-plus-eduardo-souto-de-moura/> (дата обращения: 02.12.2016).
15. Álvaro Siza Restores the Carmo Convent Area in Lisbon // Archdaily URL: <http://www.archdaily.com/784019/alvaro-siza-restores-the-carmo-convent-neighborhood-in-lisbon/> (дата обращения: 01.12.2016).
16. NEIGHBOURHOOD: Where Alvaro Meets Aldo / Inside Portugal's Pavilion at the 2016 Venice Biennale // Archdaily URL: <http://www.archdaily.com/789574/neighbourhood-where-alvaro-meets-aldo-pavilhao-de-portugal-na-bienal-de-veneza-2016/> (дата обращения: 05.12.2016).
17. Portraits of Álvaro Siza by Fernando Guerra // Archdaily URL: <http://www.archdaily.com/790219/portraits-of-alvaro-siza-by-fernando-guerra/> (дата обращения: 08.12.2016).
18. Álvaro Siza Vieira | Office // Archdaily URL: <http://www.archdaily.com/office/alvaro-siza-vieira/> (дата обращения: 01.12.2016).

Об авторе:

РЫБАКОВА Дарья Сергеевна

аспирант, ассистент кафедры архитектуры
Самарский государственный технический университет
Архитектурно-строительный институт
443001, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 194
E-mail: zmej.rr@yandex.ru

RYBAKOVA Daria S.

Postgraduate Student of the Architecture Chair, Assistant
Samara State Technical University
Institute of Architecture and Civil Engineering
443001, Russia, Samara, Molodogvardeyskaya str., 194
E-mail: zmej.rr@yandex.ru

Для цитирования: Рыбакова Д.С. Роль контекста в творчестве архитектора Алвару Сиза // Градостроительство и архитектура. 2017. Т.7, №2. С. 95-100. DOI: 10.17673/Vestnik.2017.02.15.

For citation: Rybakova D.S. The significance of context in the works of Alvaro Siza // Urban Construction and Architecture. 2017. V.7, 2. Pp. 95-100. DOI: 10.17673/Vestnik.2017.02.15.