

Паллотта В.И.,

кандидат педагогических наук, доцент
Краснодарского государственного
института культуры

УДК 72.04-05

ДИЗАЙН В ТВОРЧЕСТВЕ АРХИТЕКТОРА Ю.С. СУББОТИНА

Аннотация: в статье рассматривается советский период истории, когда архитекторы выполняли комплексные проекты, куда входили разработки интерьерной части, знаки визуальной коммуникации и многое другое, чем сейчас занимаются профессиональные дизайнеры. Исследование творческой деятельности заслуженного архитектора РФ Ю.С. Субботина наглядно демонстрирует, что работы в области архитектуры и дизайна, шли параллельно относительно друг друга, наполняя жизнь новыми смыслами и практическими задачами освоения интерьера как синтетической формы искусства.

Ключевые слова: комплексный проект, дизайн, архитектура, монументально-декоративное искусство, эстетика интерьерного пространства.

Pallotta V. I.,

candidate of pedagogical sciences,
associate professor
Krasnodar state
institute of culture

THE DESIGN WORKS OF THE ARCHITECT YU.S. SUBBOTIN

Summary: the article considers the Soviet period, when architects carried out a comprehensive project, which included development of interior parts, signs, visual communication and much more that are now professional designers. The study of creative activity of honored architect of the Russian Federation Yury Subbotin With demonstrates the fact that the work in the field of architecture and design, parallel relation to each other, filling life with new meanings and practical problems of development of the interior as a synthetic art form.

Keywords: integrated project, design, architecture, monumental-decorative art, aesthetics interior space.

В истории российского дизайна многие мастера, которых мы сегодня относим к плеяде пионеров этого вида искусства, были универсалами в разных сферах творческой деятельности. Так, поэты становились графиками (В.В. Маяковский), художники и архитекторы занимались скульптурой, переходили к производственному искусству, книжной и журнальной графике, занимались фотографией, выступали как художники театра и кино (А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, Л.С. Попо'ва, А.М. Лавинский, А.А. Веснин и мн. др.). Такой «универсализм», по всей видимости, оправдан историческими

социально-политическими условиями.

Если рассматривать проблему искусства в социально-политическом контексте, то становится понятно, что это сложный вопрос, во многом дискуссионный, требующий глубокого изучения и различных подходов к пониманию этой проблемы. Ее суть заключается не только в объективных, но и в субъективных условиях (в деятельности реальных людей и отдельных групп).

Особая отзывчивость людей искусства на явления действительности психологически проявляется в различных формах – в сотрудничестве или протестных движениях, в профессиональной деятельности, направленной на общее благо или на личное выживание, в поиске постижения личного отношения к миру, освоения эмоциональной сферы реальности, новых средств выразительности. Многочисленные революции и гражданские войны, произошедшие в XX веке, преобразовали жизненный уклад людей, подтолкнули социальные общности искать другие способы выживания и осмысления реальности, а также искать принципиально новое во всех областях искусства.

Советская история пересматривается, как трудный, многоаспектный этап развития России. Современная наука обращается к советской культуре, ее сущности, трудностям жизни и профессиональной деятельности людей искусства в обстоятельствах советского строя, изучает взаимоотношения с властью, художественное и научное творчество в ситуации административно-командной системы. В советское время в силу субъективных факторов новаторская творческая личность все же имела возможность для самореализации.

Заслуженный архитектор России Ю.С. Субботин, отметивший свой 70-летний юбилей – это яркая новаторская творческая личность, сформировавшаяся в советский период истории и органично вписавшаяся в реальность сегодняшнего дня. За годы своей многогранной творческой деятельности Ю.С. Субботин плодотворно работал в области архитектуры и дизайна как художник и как педагог. Эти виды деятельности чаще всего шли параллельно, наполняя жизнь творческого человека новыми смыслами и задачами.

В этой статье мы делаем акцент не столько на архитектурной, сколько на дизайнерской деятельности мастера. Хотя трудно отделить эти виды проектных работ, поскольку архитекторы того периода выполняли комплексные проекты, в которые входили разработки интерьерной части, знаки визуальной коммуникации и многое другое, чем сейчас занимаются профессиональные дизайнеры.

Широкое распространение такие комплексные проекты получили в 1960–1970-х гг. в результате градостроительной деятельности на территории страны, возведения множества общественных зданий и сооружений (дома культуры, райкомы партии, республиканские, областные и городские музеи В.И. Ленина и т.д.). Все эти объекты требовали художественного оформления. Искусство в советском Союзе выполняло идеологическую функцию, как мощное средство идеологической пропаганды выражалось в известном тезисе: «искусство служит народу».

В начале 1960-х гг. в СССР развернулась работа по эстетизации не только городской, но и производственной среды. Поднимались вопросы внедрения художников на производство для решения проблем художественного конструирования. 9 марта 1964 г. вышло постановление ЦК КПСС «О мерах по развитию технической производственной эстетики», в котором художникам предписывалось устанавливать связь с промышленными предприятиями, принимать участие в оформлении заводских интерьеров и территорий.

В стране целенаправленно проходила работа по повышению культуры производства, соединению инженерной и художественной мысли. В 1964 году в системе Союза художников была создана Центральная студия художественного проектирования, которая нам известна как Сенежский семинар. В.И. Глазычев в своей статье «Опыт Сенежской студии» писал, что на Сенеже разрабатывались все типы проектных задач: промышленные интерьеры и интерьеры публичных заведений, машины и мебель, музейные экспозиции. Проводились выездные семинары в Львове, Минске, Киргизии, в Туркмении, генеральной темой которых становились ключевые узлы городской среды. На семинары приезжали специалисты из Варшавы, которая в то время играла роль важнейшего информационного моста между СССР и Западом [2].

В существующей регламентированной властями системе профессиональной деятельности

творческие семинары на Сенеже привлекали многих не только художников-оформителей, но и молодых архитекторов. Дизайн в своей миссии соединения инженерной и художественной мысли все активнее привлекал творческую молодежь. В этот период молодой архитектор Ю.С. Субботин серьезно увлекался дизайном, его потенциалом в творческом выражении, разделяя приоритеты между архитектурным и художественным проектированием.

В сфере дизайна интерьера работали чаще всего архитекторы, поскольку являлись наиболее подготовленными специалистами по работе с пространством. В этом плане следует процитировать теоретика дизайна В.Ю. Медведева: «Архитекторы являлись не только зодчими, но и проектировщиками интерьеров общественных и жилых зданий со всем их предметным наполнением, оборудованием, реализующим образ жизни людей в определенной предметно-пространственной среде. Помимо этого они могли разрабатывать проекты мебели, светильников, каминов, изразцовых печей, витражей и т.п.

Занимались архитекторы ландшафтной, садово-парковой архитектурой; проектированием выставок; некоторых видов транспорта (корабельная архитектура); а в городах – так называемой «архитектурой малых форм» – проектированием уличных фонарей, фонтанов, павильонов, скамеек, оград скверов, садов и парков, а также ограждений мостов (с торшерами на некоторых из них) и набережных рек и каналов. Многие из перечисленного создавалось архитекторами совместно с художниками и инженерами» [4].

Обучаясь на третьем курсе Новосибирского инженерно-строительного института им. В.В. Куйбышева, студент Субботин начал трудовую деятельность по совместительству в СХКБ (специальном художественно-конструкторском бюро) при министерстве электротехнической промышленности СССР в Новосибирске. СХКБ имел проектный отдел и отдельно экспериментальную базу.

Авторский коллектив Специального Художественно-конструкторского бюро из пяти человек, куда входили художники, архитектор, инженер-конструктор, социолог, для завода «Томкабель» разрабатывали комплексный проект от товарного знака до производственных интерьеров и благоустройства территории. Субботин выполнял множество разработок подарочных упаковок, экслибрисов, выполнял задания по оформлению жилых и общественных интерьеров.

В 1970 году Субботин работает в Новосибирском художественно-производственном комбинате при Союзе художников.

Опыт дизайнерской деятельности в СХКБ пригодился Субботину при выполнении союзного конкурсного проекта монумента «Героям-Томичам – участникам Великой Отечественной войны» совместно с Лауреатом премии ленинского комсомола скульптором Б.Л. Ермишиным и архитектором В.П. Федотовым. Проект получил премию 3-й степени. Совместно с Б.Л. Ермишиным он выполнял также проект мемориального музея участников Великой Отечественной войны для города Новосибирска. Совместно с художником А.В. Кузьминым и архитектором В.П. Федотовым выполнялся комплексный проект на разработку фирменного стиля и мозаичного монументально-декоративного панно для Новосибирского пивоваренного завода.

Выполнялись проекты по художественному оформлению интерьеров магазинов, ресторанов и пр. Надзор за качеством художественных работ производился через художественно-экспертные советы Художественного фонда СССР и градостроительные советы. Такой порядок устанавливал контроль степени качества и свойства художественных работ, а также следование всем строительным и техническим нормам при проектировании.

В соответствии с духом времени Субботин в своих проектах стремился к согласованному единству объектов, различных по своей природе и функциям (оборудование, технологии, материалы, предметы декоративно-прикладного искусства).

Нужно сказать, что подготовка творческих проектов на утверждение художественно-экспертным советом обязывала ко многому, занимала достаточно много времени и требовала филигранного владения проектной графикой. Для худсоветов готовились демонстрационные планшеты, достаточно больших размеров. И тут автор должен был обладать высокой художественной и профессиональной подготовкой, а также проявлять недюжинную изобретательность. Проблема в том, что печатные тех-

нологии для проектной деятельности в то время в СССР только развивались, копировальной техники почти не было (если не считать всем известные машины «Эра», которые, впрочем, были большой редкостью), не было в широком доступе цветных фотографий. Архитектурная подготовка с ее культурой владения графическими материалами давала Субботину возможности на высочайшем уровне выполнять рисунки, чертежи, отмывки, коллажи. Высочайшее владение ручной графикой – это отличительная особенность российской школы архитектуры и дизайна. Однако все демонстрационные планшеты передавались заказчику. В архивах Субботина мало сохранилось визуального материала по проектированию в тот период времени.

Для молодых мастеров в области дизайна существовали еще проблемы работы с аналоговыми материалами, научными изданиями, которых не так много было в СССР в 70-е годы.

В центральных библиотеках имелись журналы на иностранных языках: итальянские *Domus* и *Casabella*, британский *Industrial Design*, французский *L'Architecture d'Aujourd'hui*, *Japan Architect*. Большим подспорьем в удовлетворении информационной потребности специалистов в сфере дизайна и декоративно-прикладного искусства стали журналы «Декоративное искусство СССР» и «Техническая эстетика». Журнал «Декоративное Искусство СССР» развернуто излагал злободневные вопросы развития декоративно-прикладного искусства. В журнале публиковались научные статьи о различных аспектах интерьера как синтетической формы искусства таких теоретиков искусства, как А. Иконников, В. Кантор, С. Гольдентрихт, Хан-Магомедов и др. Журнал «Техническая эстетика» как ежемесячный информационный бюллетень Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике выносил на свои страницы теоретические вопросы в областях истории и практики советского и зарубежного художественного конструирования, эргономики, художественно-конструкторского образования, обзорные материалы по выставкам, посвященные технической эстетике и мн. др. [1].

Ю.С. Субботин с энтузиазмом собирает всю периодику того времени, переплетая журналы и пополняя ими личную библиотеку, которую начал собирать с 1961 года. Нужно сказать, что до сих пор эти издания хранятся в ней, являясь уникальными историческими и методическими документами.

В 1974 году в жизни молодого архитектора начинается новый этап. Он переезжает на новое место жительства в город Краснодар, оформляясь переводом в Краснодарский филиал института «Гипроторг» на должность главного архитектора проекта.

Филиал «Гипроторга» Министерства торговли СССР появился в связи с быстрым ростом города и перспектив столицы Кубани города Краснодара. С 1967 года институт занимался градостроительством, проектированием и разработкой дополнительных архитектурных объектов Краснодара. Специалистами института разрабатывались технически сложные индивидуальные проекты зданий и сооружений высокой архитектурной и градостроительной значимости. Применялись также современные типовые проекты с высокоэффективной технологией производства. Большое внимание уделялось отделке фасадов и решению интерьеров [3].

В разные периоды развития Краснодара, как и любого другого города страны, существенную роль в организации его архитектурного облика выполняли здания и сооружения общественного назначения. Выполняя функции организации и обслуживания общественной, политической и бытовой жизни населения, играя роль ключевых объектов в градостроительной ситуации, они определяют самобытность и неповторимость городского облика.

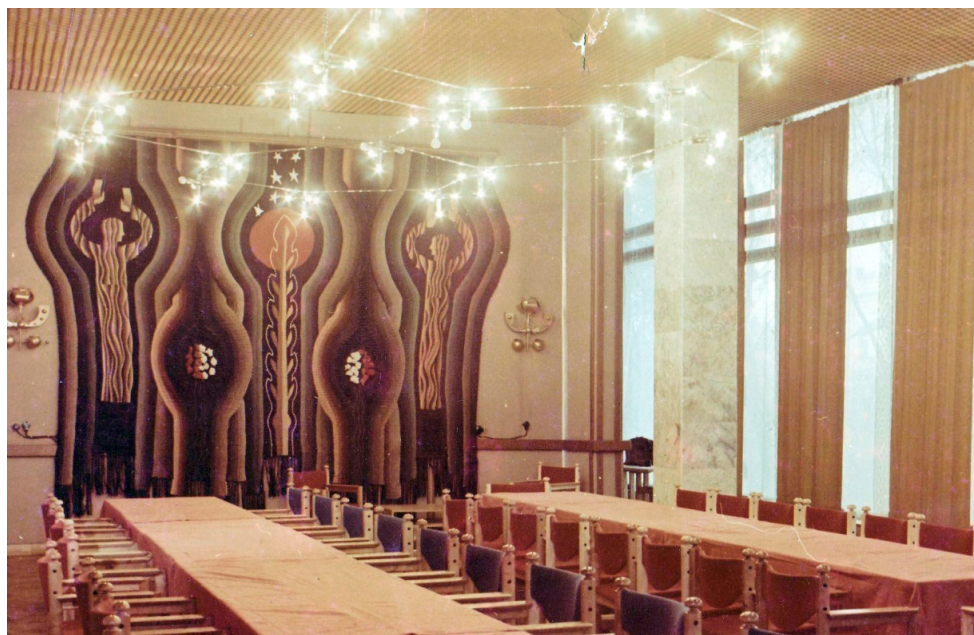
Одним из первых проектов, над которым работал архитектор Субботин в Краснодаре, был проект реконструкции гостиницы «Кавказ», построенной по проекту Заслуженного архитектора РСФСР А.В. Титова. Гостиница «Кавказ», вобравшая лучшие тенденции архитектуры середины XX века, была введена в эксплуатацию 26 ноября 1964 года, став основной для приемов гостей со всего советского Союза и дальнего зарубежья. В ней проходили международные и союзные симпозиумы и конференции. Все это заставило обратить внимание на эстетику внутреннего пространства. Поскольку интерьерное пространство подвержено влиянию моды и социально-экономическим обстоятельствам, то к 1974 году возникла необходимость его обновления.

Ю.С.Субботин разрабатывал дизайн интерьеров вестибюля и ресторана гостиницы «Кавказ».

Интерьер торгового зала ресторана гостиницы «Кавказ». г. Краснодар. 1980 г.

Краснодарский Крайком КПСС поручил группе архитекторов принять участие в затянувшемся долгострое гостиницы «Интурист» по проекту ЛенЗНИЭПА. Архитектору Ю.С. Субботину было поручено выполнить комплексный проект по блоку общепита (ресторан, кафе, бары) и помещений общего пользования. Архитектор едет в Ленинград в проектный институт, где получает все авторские права на перепланировку гостиницы, решает все организационные вопросы в Центральном управлении в Москве, с дирекцией гостиниц «Интурист» в Сочи (Внешторг). Акты по сдаче 14-этажного здания гостиницы «Интурист» в эксплуатацию были подписаны в 1992 году.

Интерьер банкетного зала ресторана гостиницы «Интурист». г. Краснодар. 1983 г.

По заказу управления общественного питания архитектор выполнял проекты по реконструкции кафе «Романтики» на улице Мира, ресторана «Центральный» на улице Красной, блок обществен-

ных кафе-баров при Доме книги на улице Красной.

Интерьер торгового зала кафе «Романтики». г. Краснодар. 1984 г.

Социально-экономическими обстоятельствами стали попытки расширения и демократизации сферы общественного питания. В этот период закладывались различные нормативные правила для проектирования заведений общественного питания, рациональные с позиций архитектурно-планировочных и технологических решений, инженерной, функциональной, санитарно-гигиенической и эстетической организации.

В эстетике интерьеров заведений общественного питания в 1970–1980 гг. наблюдались различные творческие поиски новых возможностей образного решения внутреннего пространства за счет организации и функционального зонирования, построения цельной композиционной системы объемов, плоскостей и отдельных элементов. Но наиболее активные поиски мастера осуществляли в процессе подбора целесообразных отделочных и декоративных материалов, а также обустройства цветоцветового климата в ансамбле с мебелью, оборудованием и аксессуарами.

Поскольку, как было отмечено выше, важное значение в проектах Ю.С. Субботина придавалось разнообразным декоративным и художественным элементам, мастер активно сотрудничал с известными краснодарскими художниками, работавшими в производственно-художественных мастерских Художественного фонда города Краснодара (Н. Турков – живописец, С.Н. Демкина – керамист, В.Ф. Папко – художник-монументалист, О. Яковлева, О.А. Коломойцев, А. Апполонов, В.А. Жданов – скульпторы и др.).

Эксперименты в использовании материалов и разнообразие техник создавали почву для импровизации в области композиционного формообразования. Используя эти приемы, Субботин в своих проектах интерьеров шел к выявлению всего замысла проектируемой среды, создавал «планируемые ощущения». Только общий идейно-художественный замысел и только определенная, каждый раз уникальная, творческая ситуация должны определять способ проектного решения организации пространства.

Мастер в своих интерьерах проектировал концентрацию элементов и отдельных произведений пластических искусств, локализацию их в таких местах сооружения, где они, сохраняли бы свою выразительную силу, не лишались благоприятных условий их восприятия и соотношения с функциональной планировкой, с расположением в помещениях мебели, элементов оборудования, осветительной арматуры, произведений прикладного искусства.

Субботин всегда находит оптимальное решение: в одних случаях использует контрастные

сочетания фона стен и произведений монументально-декоративного искусства, в других нюансное. Количество и характер нюансных или контрастирующих элементов автор использует в зависимости от планировочной структуры интерьера и величины, в зависимости от желаемого эмоционального эффекта и условий обозреваемости. Работая с конкретными физическими величинами, Субботин в своих интерьерных решениях уделял большое внимание пропорциональному соответствию произведений монументально-декоративного искусства и общего пространства интерьера, добиваясь синтеза всех компонентов. Как архитектора его интересовали и образно-ассоциативные возможности масштаба, поскольку масштаб, как одно из основных композиционных средств, способен выявить качество интерьера и его соразмерность с человеком.

Базой для осознания масштаба интерьерного пространства являются качество строительных материалов, стеклянные ограждения, конструкции и формы опор, их расстановка, а также масштабность предметного наполнения и произведений монументально-декоративного искусства. Все эти компоненты влияют на соответствие назначения и идейно-образного содержания, способны оказывать эстетическое воздействие интерьера на человека.

Кроме ресторанов и объектов общественного питания Субботин выполнил комплексные проекты с разработкой интерьера, оборудования, фирменного стиля магазина «Мода» при универсаме «Фестивальный», универсама на улице Северная в Краснодаре.

Проектирование предприятий торговли – специфический тип проектирования даже в современное время. Сегодня мы знаем, что в ходе создания интерьера магазина формируется его имидж. Значительное место отводится выработке концепции, дизайна фасадов и торговых залов, разработке витрин и прилавков, подвесных конструкций с выразительной навигационной и рекламной информацией. Важным является подбор мебели и витрин, перегородок и другого торгового оборудования, которые, в сущности, и сделают магазин уникальным.

Творческая ситуация по проектированию объектов торговли диктовала Субботину пути решения идейно-художественного замысла, который был успешно реализован через целостность архитектурной композиции, метрическое повторение одинаковых элементов, распределение средств художественной выразительности. Автору удалось контрастно сопоставлять поверхность стены и стекло витрин, высокие и низкие объемы, глухие и прозрачные поверхности. Сделать акценты на композиционно важные элементы – входы. Найти художественный образ посредством повтора определенных композиционных элементов, применения эмблем, знаков визуальной коммуникации и вывесок, торговой рекламы, освещения, уникального торгового оборудования, использования нетрадиционных отделочных материалов.

Интерьер торгового зала магазина «Мода» в универсаме Фестивальный. г. Краснодар 1986 г.

Нужно отметить, что материально-техническая база, ограниченность в выборе материалов для отделки и оборудования стандартными каталогами советского периода стесняла возможности выразительных средств дизайна и предполагала их активный поиск по городам и предприятиям СССР.

Субботин вспоминает, что в городе Жданове приобретались гипсовые акустические плиты, на Краснодарском камвольно-суконном комбинате приобретались ткани для отделки стен. На мебельном комбинате «Кавказ» выполнялись заказы мягкой и корпусной мебели по индивидуальным разработкам Ю.С. Субботина. На мебельном комбинате в поселке Пашковский по изготовлению детской мебели, имеющем расходный материал с покрытием цветными лаками, изготавливали индивидуальное торговое оборудование. В Прибалтике, где он находился в командировке по применению опыта технологий предприятий общественного питания, закупалась мебель для тех же предприятий. На комбинате «Дружба» в Майкопе приобретались стулья. Многие оборудование и материалы для отделки заказывались по каталогам «Разноэкспорт» – внешнеторгового объединения Министерства внешних экономических связей СССР по импорту промышленных материалов, полуфабрикатов и товаров широкого потребления. Там можно было заказать самые современные отделочные материалы, светильники, мебель, посуду из стран Финляндии, Италии и др.

Многое оборудование и материалы для отделки, а также мастеров выполнявших отделочные и оформительские работы, приходилось разыскивать и в союзных республиках. Так, в Тбилиси архитектор посетил производственную базу и персональную мастерскую Зураба Церетели. Художник и его команда произвели неизгладимое впечатление своими новаторскими подходами к оформлению пространственных систем. В итоге в мастерской Церетели изготавливались гобелены, декоративные светильники, витражи, которые украсили интерьеры краснодарского ресторана в гостинице «Интурист».

Таким образом, на стадии проектирования интерьера Ю.С. Субботин предусматривал, чтобы произведения монументально-декоративного искусства, размещение предметного наполнения, оборудование соответствовали основной функции интерьера, были неотъемлемо соединены с планом пространственной организации и особенностями зрительного восприятия. Для этого нужно было использовать комплексный подход к факторам движения людей, смысловой значимости пространства, произведений монументально-декоративного искусства и отделочных материалов при проектировании размеров, высоты размещения над уровнем пола и расстояния до зрителя, системы несущих конструкций, опор, перегородок, барьеров, оконных и дверных проемов. Только такой подход позволял мастеру экспериментировать в создании целостно-структурированных интерьеров общественного назначения.

Список использованной литературы:

1. Большая Советская Энциклопедия. URL: <http://bse.sci-lib.com/article110391.html> (дата обращения: 22.12.2015).
2. Глазычев В.И. «Опыт Сенежской студии» // Персональный сайт Вячеслава Леонидовича Глазычева. 2004. 11 марта. URL: <http://www.glazychhev.ru> (дата обращения: 26.12.2015).
3. История // сайт АО «Кубаньпроект 2015. URL: http://giprotorg.com/?page_id=119 (дата обращения: 26.12.2015).
4. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна: учеб. пособие. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: СПГУТД, 2009.