

АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 72.036

DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-5-9-35

*Е.Н. ПОЛЯКОВ, Т.В. ДОНЧУК,
Томский государственный архитектурно-строительный университет*

СТАНОВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОЙ ВЕРСИИ СТИЛЯ МОДЕРН В РАННИХ РАБОТАХ ЭКТОРА ГИМАРА

Статья посвящена начальному этапу в проектной деятельности знаменитого архитектора Эктора (Гектора) Жермена Гимара (1867–1942), который считается создателем французской версии стиля модерн (Art Nouveau). В этот период (1891–1900 гг.) зодчий успешно совмещал проектную работу с преподаванием в Парижской школе декоративных искусств. Э. Гимар опробовал самые различные эклектические стили, шли активные поиски своего собственного направления в архитектуре. Познакомившись в 1894 г. с творчеством бельгийского архитектора Виктора Орта (1861–1947), он взял на вооружение основные элементы стиля модерн. В статье рассмотрены самые ранние проектные работы Э. Гимара, отобразившие основные направления его творческих поисков, – парижские жилые особняки (1891–1894 гг.), доходный дом Капель Беранже (Castel Béranje, 1894–1898 гг.), Дом Coilliot в г. Лилле (1898 г.), входные павильоны станций Парижского метрополитена (1898–1912 гг.).

Ключевые слова: Франция; Париж; стиль Art Nouveau; Эктор Гимар; проекты жилых особняков Rosze, Jassede and Delfau; доходный дом Капель Беранже (г. Париж); Дом Coilliot (г. Лилль); входные павильоны станций Парижского метрополитена.

Для цитирования: Поляков Е.Н., Дончук Т.В. Становление французской версии стиля модерн в ранних работах Эктора Гимара // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. Т. 21. № 5. С. 9–35.

DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-5-9-35

*E.N. POLYAKOV, T.V. DONCHUK,
Tomsk State University of Architecture and Building*

FORMATION OF FRENCH ART NOUVEAU STYLE IN EARLY WORKS OF HECTOR GUIMARD

The article is devoted to the early activity of the famous architect Hector Guimard (1867–1942), the creator of French Art Nouveau. During this period (1891–1900) he successfully combined project work with teaching at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts.

He searched for own directions in the architecture. Testing a variety of eclectic styles, in 1894 year Guimard acquainted himself with the work of Belgian architect Victor Horta (1861–1947) and adopted the main elements of the Art Nouveau. The article considers the earliest design works of E. Guimard, which reflected the main directions of his creative search, including Parisian mansions (1891–1894), Castel Beranger (1894–1898), Coilliot House in Lille (1898), Paris Metro (1898–1912).

Keywords: France; Paris; Art Nouveau; Hector Guimard; Rose Garden Manor House; Delphi House; Castel Beranger; Coilliot House in Lille; Paris Metro.

For citation: Polyakov E.N., Donchuk T.V. Stanovlenie frantsuzskoi versii stilya modern v rannikh rabotakh Ektora Gimara [Formation of french Art Nouveau style in early works of Hector Guimard]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturo-stroitel'nogo universiteta – Journal of Construction and Architecture. 2019. V. 21. No. 5. Pp. 9–35.

DOI: 10.31675/1607-1859-2019-21-5-9-35

Настоящая статья посвящена истории зарождения одного из самых интересных и загадочных стилистических направлений в западноевропейской архитектуре конца XIX – начала XX столетия. Речь идет о стиле модерн («новом искусстве»), имеющем самые различные наименования и интерпретации в мировой культуре. По этой тематике мы уже опубликовали две статьи о творческом наследии шотландского зодчего Чарльза Ренни Макинтоша и его жены Маргарет Макдональд-Макинтош, работавших в стиле «Глазго» – шотландской версии модерна [1, 2]. Нами также опубликована статья, посвященная архитектурно-дизайнерскому наследию бельгийского зодчего Виктора Орта (1861–1947), который считается одним из создателей европейского стиля модерн [3]. В ней был систематизирован накопленный по данной тематике материал и обоснована правомерность утверждения о «природном» («бионическом») происхождении лучших произведений этого выдающегося мастера. Данное же исследование посвящено архитектурно-дизайнерскому наследию поклонника и убежденного последователя Виктора Орта – французского зодчего Гектора (Эктора) Жермена Гимара (1867–1942). Именно этот зодчий создал французскую версию стиля модерн – Le Style Guimard. В этой и последующих статьях нами будут рассмотрены важнейшие этапы его биографии и профессионального становления, наиболее значимые произведения.

Нами установлено, что французской версии стиля модерн в нашей стране, вплоть до начала 80-х гг. прошлого столетия, практически не уделялось никакого внимания. Даже в переводном издании немецкого искусствоведа Зигфрида Гидиона [4], достаточно много страниц посвятившего архитектурному наследию Франции, о творческом наследии Э. Гимара не написано ни строчки. Краткую информацию о нем удалось найти лишь в Интернете [5–20]. Поэтому возникло желание упорядочить собранный нами материал в данной статье, посвященной началу творческой деятельности зодчего.

О ранних годах жизни этого неординарного архитектора и дизайнера известно немного. Эктор (Гектор) Жермен Гимар (*фр.* Hector Guimard) родился 10 марта 1867 г. в Лионе – третьем по численности населения городе на юге Франции (рис. 1). В 1882 г. его семья переехала в Париж. В том же году одаренный подросток поступил в Национальную школу декоративных ис-

кусств. Через год он перевелся на ее архитектурное отделение, а в 1885 г. продолжил обучение в столичной Школе изящных искусств. Здесь Эктор познакомился с архитектурными теориями Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка (1814–1879), в том числе и с его «неоготическими тенденциями»: «Положения из “Бесед об Архитектуре” сложились в его сознании в целостную теорию, а из нее неожиданно и естественно выросли принципы будущего Ар Нуво или «стиля Гимар...» [9].

Рис. 1. Эктор Гимар (1867–1942) (URL: <https://i.pinimg.com/736x/e9/4f/b8/e94fb87772765412c3f5261eabe7330d--paris-paris-paris-.jpg>; https://s3.amazonaws.com/photos.geni.com/p13/79/8c/69/25/5344483e561c22a0/imageschbf81jk_original.jpg)

Уже тогда молодого Гимара очень заинтересовали новые стилевые веяния, происходившие в западноевропейской архитектуре второй половины XIX столетия. Речь идет о так называемом флореальном направлении стиля модерн. Его создатели черпали творческое вдохновение в растительном мире, ассоциируемом с «молодостью, свободой и душевной чистотой» [20]: «Стиль этот сплавил осколки разных эпох и культур с современными материалами и технологиями в фантастическую, трепещущую, наполненную комфортом и функциональностью окружающую среду. Он вырос из противоречий и сам до краев был переполнен ими, поэтому и просуществовал так недолго. Новое искусство признает лишь язык красоты. В его идеальном мире безобразного не существует. Подобно средневековым строителям готических соборов, его адепты верят, что безобразие является не отсутствием, а просто нехваткой красоты, а зло – это лишь маленькая степень добра...» [9].

Свое увлечение бионическими аналогиями подросток проявлял сначала в учебных рисунках и моделях, а затем и в профессиональных творческих работах: «Он много экспериментировал с растительными орнаментами и виньетками в духе рококо, при этом активно используя такие современные материалы, как стекло и сталь...» [7].

В 1887 г. Эктор Гимар получил свой первый архитектурный заказ. Это был проект небольшого кафе-ресторана в Париже. По окончании этой работы появились другие заказы. Во всех его усадебных домах, возведенных в XVI округе Парижа, судя по отзывам благодарных заказчиков, «было приятно и удобно жить» [5]. Прихотливый декор для зодчего не был самоцелью, хотя все эти дома украсили изящные балконы, замысловатые решетки и декоративные элементы, отлитые из металла [6, 10]. По меткому выражению газеты «Фигаро», «это был настоящий архитектурный балет, легкий, как шампанское» [5]. Очень похоже, что в этих первых своих проектах начинающий архитектор творчески экспериментировал с самыми различными отделочными материалами, изучал их композиционный потенциал.

На улице Буало, 34, находится одно из первых произведений Гимара – **особняк Roszé (1891 г.)**: «Его псевдо-флорентийский элегантный фасад украшен шлифованным камнем цвета охры, который местами дополнен кирпичами бирюзового цвета...» [7] (рис. 2).

Рис. 2. Отель Roszé в Париже на ул. Буало, 34 (1891 г.) (URL: https://pastvu.com/_p/a/1/1/a/11a8lvrp4hwinol77n.jpg; https://otvet.imgsmail.ru/download/08262527b9a3d8835d6fd693ea6f2044_i-6268.jpg)

Окна разного размера обрамлены кирпичом, камнем и лепниной (рис. 3).

В проекте **виллы Jassede (Rue Chardon-Lagache, 41, 1893 г.)** Э. Гимар отверг классическую симметрию как в решении фасадов, так и кровли: «Здание возведено из кирпича, который во Франции не считался “благородным”

строительным материалом. В отделке фасадов были использованы гипс, шлифованный камень, терракотовые и глазурованные керамические плитки, сделанные по авторским рисункам...» [7]. Особняк Жассед был построен в 1893 г. буквально за несколько месяцев. Декоративные керамические панно изготовлены в мастерских Эмиля Мюллера (рис. 4).

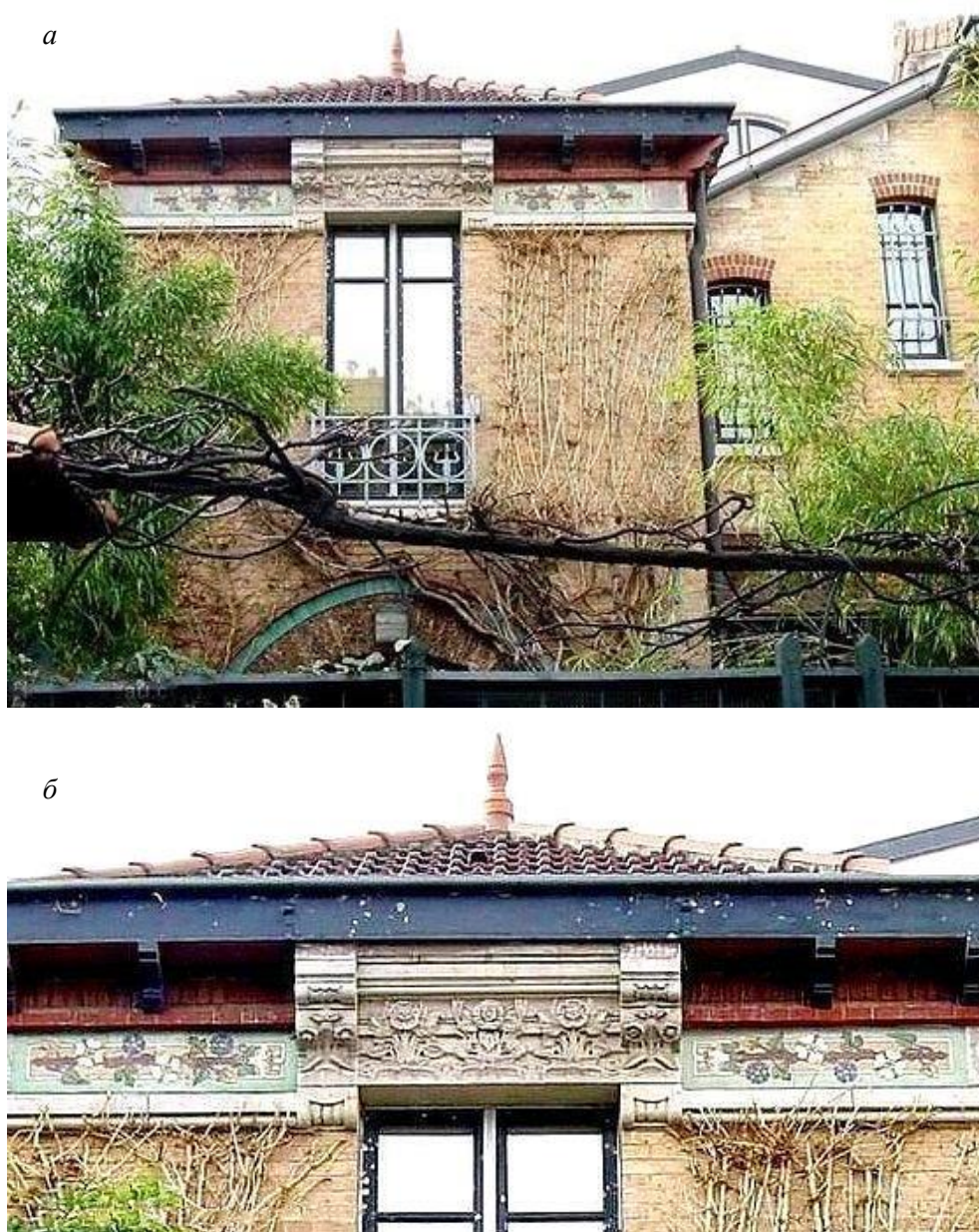

Рис. 3. Отель Rosze в Париже на ул. Буало, 34 (1891 г.) (URL: http://lartnouveau.com/artistes/guimard/boileau_34/1boil_mais2.jpg):
а – фасад; б – фрагмент карниза

Рис. 4. Вилла Jassede (г. Париж, ул. Шардон Лагаш, 41, 1893 г.) (URL: <http://3.bp.blogspot.com/-NqIGWgNb78M/U2JBLD3ifNI/AAAAAAA AAA7g/71dKaF3yILQ/s1600/Villa+Jassede,+pavillon+à+deux+étages+41,+rue+Chardon+Lagache,+XVIème+arr.jpg>):
а – главный фасад; б – декоративный элемент

Фасад отеля Delfau на ул. Молитор (Rue Molitor, 1, 1894 г.) выполнен в классическом стиле из кирпича и камня. Архитектор не стал украшать его цветочным орнаментом или изображениями фантастических животных: «Композиционным центром главного фасада стала металлическая фигура петуха – патриотического символа Франции...» [7] (рис. 5). В 1920 г. отель был преобразован в медицинскую клинику.

С 1894 по 1898 г. Эктор Гимар успешно совмещал проектную работу с преподаванием в Школе декоративных искусств. За выдающиеся успехи в творческой деятельности он был награжден командировкой в Бельгию [16].

В 1894 г. Гимар посетил Брюссель. Здесь он познакомился с творчеством Виктора Орта (1861–1947), который по праву считается основателем стиля модерн (ар-нуво, Art nouveau) в западноевропейской архитектуре. В душу Гимара навсегда запали слова знаменитого бельгийца: «В элементах отделки зданий я люблю брать не цветок, но его стебель...!» [5]. Более всего Эктора восхитили интерьеры Дома Тасселя (1892–1893 гг.). Отныне певучие линии, прихотливые извивы, растительные орнаменты кардинально изменили творческий почерк французского зодчего: «С этого в творчестве Гимара начался тот период, который раскрывает суть парижского Art nouveau: ушли в прошлое отсылки к архитектуре средних веков, появилась линия “удар хлыста”, асимметрия стала его постоянным художественным приемом...» [19].

Вернувшись в Париж, Эктор Гимар стал убежденным последователем бельгийского мастера. Со временем, набравшись практического опыта, он создал свой собственный уникальный «стиль Гимар». «Гимара можно причислить к числу наиболее значительных французских представителей “флорального модерна”... Его собственный стиль («стиль Гимар») характеризуется особой линией, игрой света и контрастов...» [8]. «В своем творчестве он руководствовался тремя принципами, почерпнутыми из “великой книги” природы, – логикой, гармонией и чувством, и критиковал тех, кто использовал стиль модерн только как внешний декор...» [15].

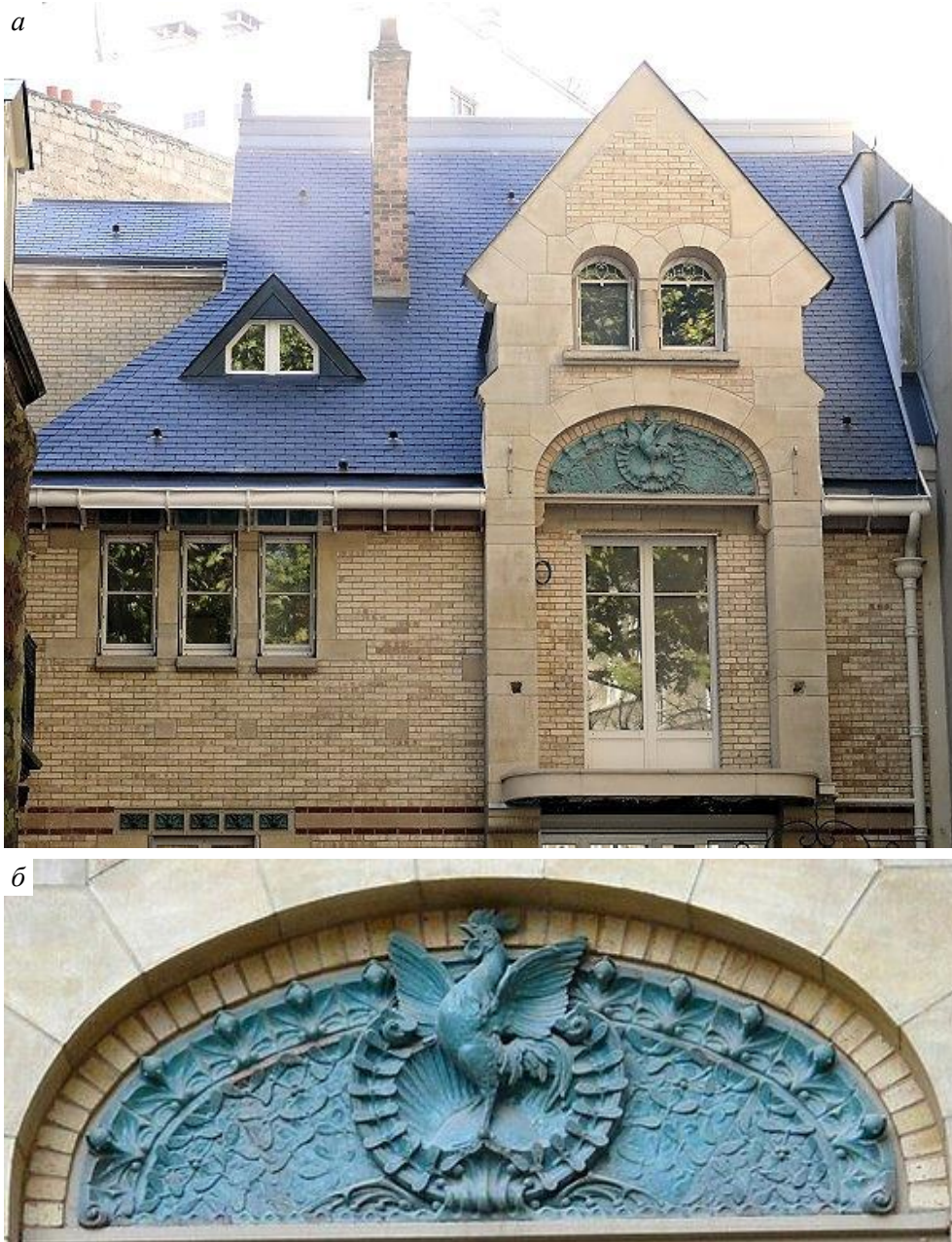

Рис. 5. Отель Delfau на ул. Молитор (Rue Molitor), 1 (1894 г.) (URL: https://files1.structurae.de/files/photos/64/paris_16eme_arrondissement/p1220339.jpg):
 а – главный фасад; б – декоративный элемент с изображением петуха

Не исключено, что «стиль Гимар» формировался, опираясь не только на идеи Виолле-ле-Дюка и модернистские традиции Гильдии века, но и на архитектурное наследие стран Востока – от мавританской Испании до Японии: «В постройках Гимара изысканные изгибы линий как бы повторяют формы

живой природы. Внимание к эстетике “живого” порождает фонари, напоминающие не то ландыши, не то головы кузнечиков. Нередко появляются изящные, как бы парящие в воздухе, металлические решетки и угловые окна, похожие на “сторожевые” проемы в средневековых замках...” [20].

Именно в этом стиле были выполнены его наиболее значимые произведения, о которых будет сказано далее. До начала Первой мировой войны Эктор Гимар построил в Париже и в других городах Франции довольно много зданий, доведя свой стиль до совершенства: «Он проектировал загородные виллы, жилые особняки и многоэтажные дома. Кроме того, он издал альбом с изображениями металлических решеток и прочих архитектурных деталей, выполненных в технике литья. То есть вел активную жизнь успешного архитектора и дизайнера. Во многих французских и американских музеях бережно хранятся разработанные им образцы мебели и бытового оборудования...” [19].

А теперь рассмотрим основные этапы творческой деятельности и наиболее уникальные проекты и постройки зодчего, выполненные в «стиле Гимар» в конце XIX столетия.

В 1894–1898 гг. Э. Гимар построил для вдовы Фурнье (Fournier) доходный дом **Кастель Беранже (Castel Béranger, Замок Беранже)**. Боковой фасад этого здания обращен на улицу Rue Jean de la Fontaine, 16 (рис. 6, 7).

Его главным фасадом и входными воротами можно полюбоваться с переулка Nameau Beranger, 18: «Пилоны ворот замка по своим очертаниям напоминают таинственных сфинксов Одилона Редона, одного из основателей символизма и Общества независимых художников [5] (рис. 8).

Обширный пустырь, на котором был возведен замок, занимал центральную часть одного из парижских предместий. Заказчица планировала сдавать здесь комнаты небогатым постояльцам за умеренную плату. На первом этаже разместились жилые апартаменты и проектная студия самого Э. Гимара. Это сказалось на общей стоимости объекта. Молодой архитектор, предельно ограниченный в финансировании, был просто вынужден строить это здание из недорогих материалов. Поэтому он постарался как можно богаче его декорировать: «Линии фасадов можно даже назвать строгими. Только окна обрамлены цветочным орнаментом. Чугунное литье ограждений и балконных решеток выполнено по проекту Гимара...” [11] (рис. 9).

Castel Beranger продемонстрировал главный концептуальный принцип дальнейшего творчества французского зодчего – геометрические очертания конструкций и декоративных деталей во всех его зданиях неизменно выполнялись с символикой «удар бича» В. Орта, привезенной из Бельгии. Следует также отметить, что декоративные элементы, украсившие фасады и интерьеры этого необычного здания, изготавливались серийно. Практически все детали декора (оконные и дверные рамы, ограждения лестниц и балконов, каминные, дымовые и вентиляционные трубы, мозаичные панно, рисунки витражей и обоев, дверные ручки) Э. Гимар разрабатывал лично, следуя принципу «тотального дизайна»: «Гимар уже в Кастель Беранже смело комбинирует разные отделочные материалы, располагая *в пределах одного фасада* кирпич, необработанный камень и туф, а затем помещает практически рядом стилизованное скульптурное изображение кошки или экзотической рыбы из кованого железа.

Удивительное чувство меры, присущее Гимару, позволило столь разным элементам конструкции и декора служить частями целого...» [19] (рис. 10).

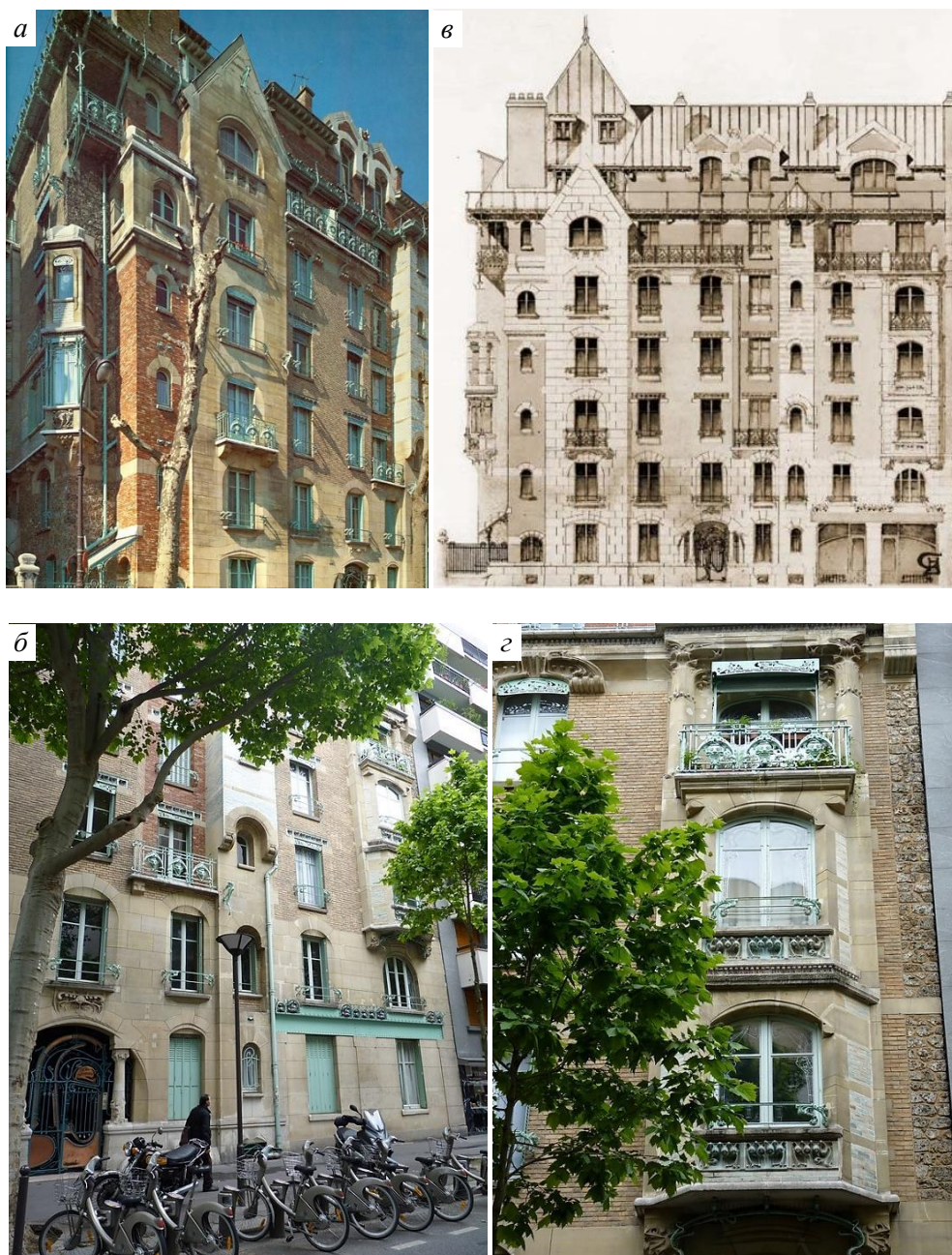

Рис. 6. Замок (Кастель) Беранже (URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>):
а, б – видовые точки со стороны Rue Jean de la Fontaine; в – проект фасада [5]; г –
деталь эркера

Рис. 7. Замок (Кастель) Беранже. Фрагменты фасада со стороны Rue Jean de la Fontaine [11] (URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>)

Рис. 8. Замок (Кастель) Беранже. Видовая точка (а) и фрагмент фасада со стороны переул-ка Hameau Beranger (б) [11] (URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>)

В каменную арку главного входа зодчий вписал асимметричную композицию кованых ворот, в рисунке которых не было ни одной повторяющейся линии. Этот причудливый металлический декор был продолжен в вестибюле и других помещениях (рис. 11, 12).

Рис. 9. Замок (Кастель) Беранже. Видовые точки фасада со стороны переулка Hameau Beranger [11] (URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>)

Рис. 10. Замок (Кастель) Беранже. Видовые точки фасада со стороны переулка Hameau Beranger [5] (URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>)

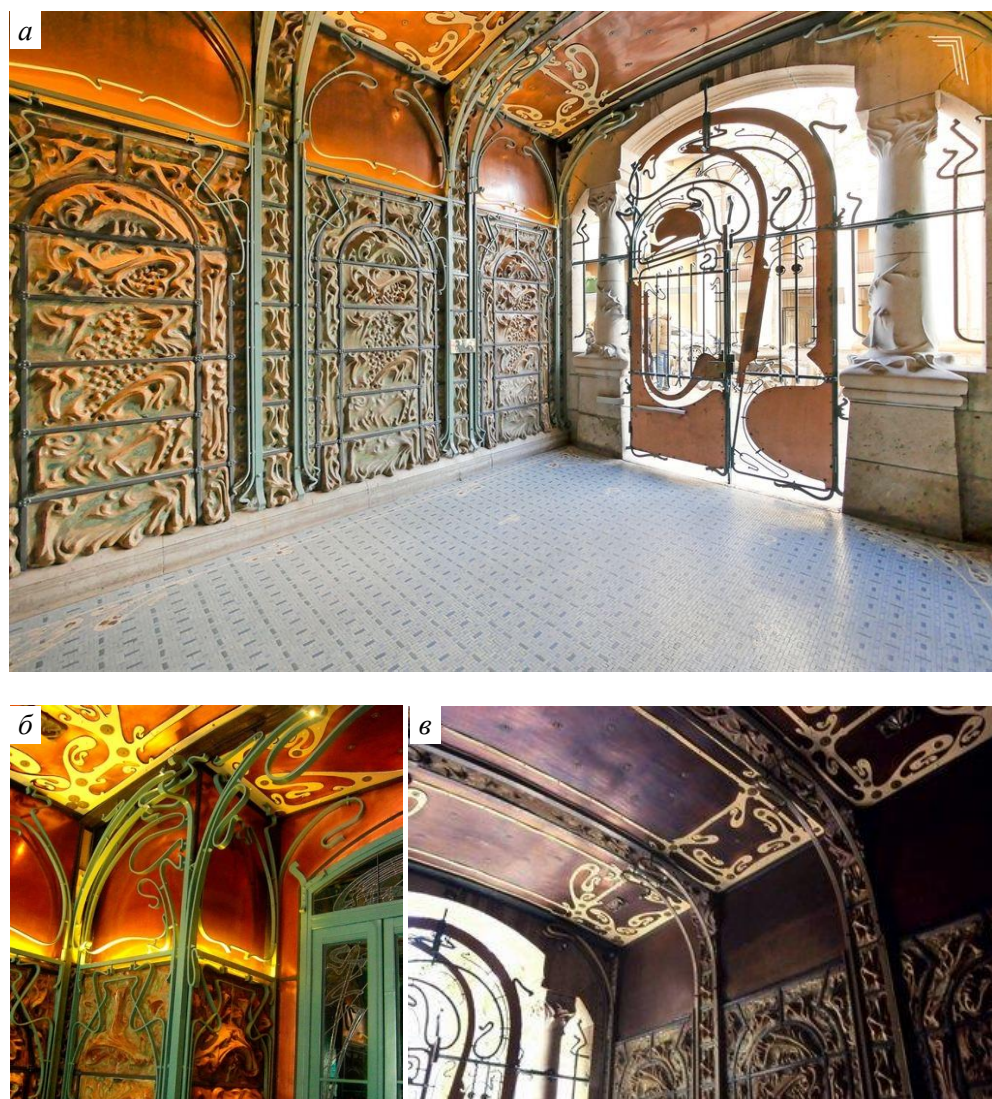

Рис. 11. Вестибюль доходного дома Кастель Беранже (а); дизайн потолка (б, в) (URL: <http://www.hguimard.fr/wp-content/uploads/2017/02/g005.jpg>)

Оригинальный дизайн здания, необычные декоративные украшения его фасадов, экстравагантные интерьеры сделали Кастель Беранже одним из самых популярных зданий Парижа. Проект Э. Гимара занял первое место на конкурсе фасадов, организованном Парижской мэрией, а уже завершенное здание в 1898 г. получило первый приз за «самый красивый фасад Парижа» на конкурсе, организованном газетой «Фигаро». Об этом свидетельствует надпись, украшающая входную арку в это здание (рис. 13).

В том же году Э. Гимар опубликовал об этом доме книгу «L'art dans l'habitation modern. Le Castel Béranger» (Р., Librairie Rouam, 1898), украшенную 65 иллюстрациями [19] (рис. 14).

Рис. 12. Интерьеры Кастель Беранже (URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Vestibule_Castel_Béranger_Hector_Guimard.jpg; <https://interior.lv/wp-content/uploads/2016/09/Guimard-008.jpg>)

Рис. 13. Замок (Кастель) Беранже. Надпись о победе Э. Гимара на конкурсе фасадов, 1898 г. [11] (URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>)

Однако общественное признание пришло к архитектору не сразу. Пона-
чалу неискующенная в «современном искусстве» парижская публика окрестила

это здание *Castel Dé-rangé* («Сумасшедшим домом»). В какой-то мере с этим утверждением можно согласиться, изучая отдельные «мистические» сюжеты металлических декораций. В этих сюжетах явно прослеживается давнее увлечение зодчего языческой культурой и бионическими (флоральными) мотивами (рис. 15–17).

Рис. 14. Иллюстрации из книги «L'art dans l'habitation modern. Le Castel Béranger» (1898) (URL: <http://catalogue.drouot.com/images/perso/full/LOT/97/89706/45.jpg>)

Рис. 15. Украшения окон доходного дома Кастель Беранже [5] (URL: <http://trv-science.ru/2015/06/30/hector-guimard-i-ego-arkhitekturnye-fantazii/>)

Были также критические замечания со стороны профессиональных зодчих, приверженцев неоклассицизма: «Мало того, что Гимар там впервые сделал металлические конструкции элементами архитектурного решения, он также вписал в каменную арку входа вызывающе асимметричную композицию кованых ворот, в рисунке которых не было ни одной повторяющейся линии...» [19].

Рис. 16. Металлические декоративные детали доходного дома Кастель Беранже [11]
(URL: <https://i.pinimg.com/originals/d9/b6/d2/d9b6d2acddade856fd7c1f15dffb76d3.jpg>)

Рис. 17. Металлические декоративные детали Кастель Беранже [11] (URL: <https://i.pinimg.com/originals/d9/b6/d2/d9b6d2acddade856fd7c1f15dffb76d3.jpg>)

«Главная особенность особняка – его асимметричность: расстановка окон лесенкой, «неровное» расположение порталов, балконов и перегородок. Со стороны улицы ля Фонтен – боковой фасад замка. Здесь – знаменитый вход с зеленовато-голубой решеткой, обрамленной двумя столбами-колоннами, основание которых «разъедают» существа, напоминающие львов...» [5] (рис. 18).

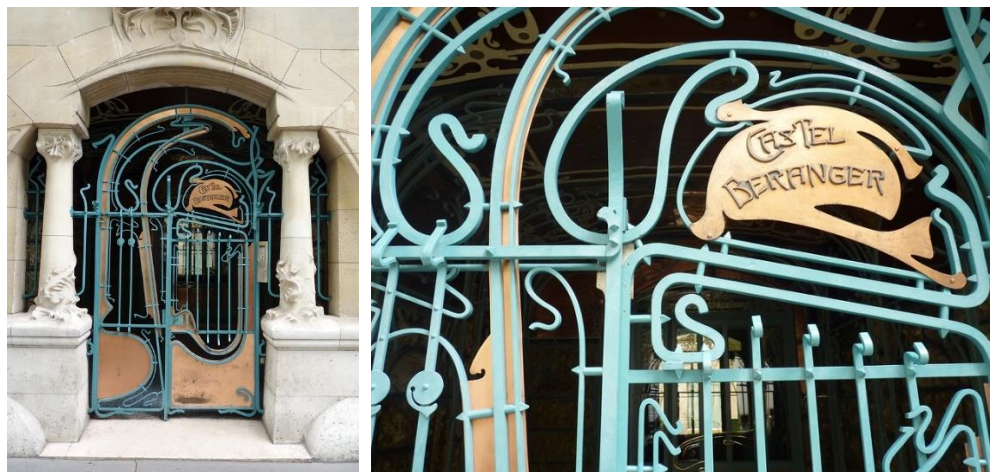

Рис. 18. Кованые ворота Кастель Беранже [5]

Но в любом случае Castel Beranger сделал имя его создателя широко известным. Множество заказов, которые были им получены и реализованы позже, позволили Эктору Гимару продолжать свои эстетические поиски и добиваться в своих произведениях стилистической гармонии.

Очень интересным примером этого творческого поиска является главный фасад *административного здания компании Coilliot*, расположенного на улице Флерюса (*Rue de Fleurus, 12*) в г. Лилле (центр региона О-де-Франс и департамента Нор). Заказчиком здесь выступил Луи Коиллио (Louis Coilliot) – владелец компании, занимающейся производством керамических материалов, покрытых глазурованной эмалью. В 1897 г. он встретился с Эктором Гимаром на выставке керамических изделий и предложил ему разработать фасад его штаб-квартиры на Rue de Fleurus, 12. Отделочным материалом должна была стать продукция его предприятия, производственные здания которого находились рядом – на улице Фабрицци, 13–17. То есть фасад здания должен был превратиться в монументальный рекламный баннер компании Coilliot. Э. Гимар выполнил этот заказ в 1898–1900 гг.

Здание включает четыре этажа. На первом этаже расположен магазин, а на остальных трех – квартиры. Дом имеет два фасада, оснащенных балконами на уровнях второго и третьего этажей. Главный фасад, выходящий на Rue de Fleurus, облицован фирменной глазурованной плиткой темно-зеленого цвета, изготовленной на фабрике заказчика. Кроме того, заостренный кверху ризалит на уровне 2–3 этажей украшен деревянными изогнутыми опорами и балконной решеткой. На первом этаже предусмотрены широкие ворота для

транспортировки фабричной продукции, справа от них – входная дверь в магазин с каплевидным окном сверху (рис. 19).

Рис. 19. Здание компании Coilliot, Lille (URL: <https://i.pinimg.com/736x/bd/22/2f/bd222f0083c3d8a1534ce5409483fe25--art-nouveau-architecture-planet-earth.jpg>; https://www.arch2o.com/wp-content/uploads/2015/10/Maison_Coilliot_1.jpg)

Над входом размещена рекламная информация о магазине и его владельцах (рис. 20). Шрифт очень похож на тот, которым Э. Гимар в 1900–1904 гг. украшал входы в парижское метро.

Рис. 20. Дом Coilliot (г. Лилль, Франция, 1898 г.) (URL: https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/Casa_Coilliot_28329-1024x681.jpg)

Верхний этаж покрыт серой скатной кровлей, опирающейся на деревянный пространственный каркас. В кровле предусмотрены три окна. Нижнее окно изящно вписано в «замок» деревянной стрельчатой арки. Два верхних окна расположены по обе стороны от нижнего. Они покрыты небольшим навесом, визуально объединившим их. В своей совокупности все эти три окна образуют перевернутый пространственный треугольник. Интерьеры входного холла и лестничной клетки, с их ажурными витражными перегородками и потолками, флореальными сюжетами фресок на стенах, решены в традициях Дома Э. Тасселя (Hôtel Tassel, 1892–1893 гг.), особенно восхитившего Э. Гимара во время его творческой стажировки в Бельгии (1894 г.) [3] (рис. 21).

В задней части дома Louis Coilliot заказчик также построил конюшни, склад и здание бухгалтерии с видом на улицу Фабрицы (Rue de Fabricy). Все эти постройки были выполнены из бетона по инновационной технике компании Hennebique.

В марте 1971 г. и в мае 2009 г. здания на Rue de Fleurus, 12, и Rue de Fabricy, 13–17, были признаны историческими памятниками.

В 1898 г. Гимар получил заказ на оформление **входных навильонов станций Парижского метрополитена.**

Рис. 21. Дом Coilliot (г. Лилль, Франция, 1898 г.). Интерьер входного холла и лестничной клетки (URL: https://en.wikiarquitectura.com/wp-content/uploads/2017/01/Casa_Coilliot_28329-1024x681.jpg)

Метро в Париже открылось 19 июля 1900 г., т. е. почти на сорок лет позже Лондонского. Открытие его было приурочено к Всемирной парижской выставке, главенствующим стилем которой был наимоднейший тогда ар-нуво. Строительство первой линии было завершено в рекордно короткие сроки. Работы были начаты 4 октября 1898 г., а уже 15 июня 1900 г. был пущен первый пробный поезд. Большинство из существующих ныне линий и станций в центре столицы были завершены к началу Первой мировой войны. Особенности парижского метрополитена являются короткие перегоны между станциями, большая плотность сети в центре города и входные павильоны первых станций, выполненные Э. Гимаром (рис. 22).

Рис. 22. Станции метро Etienne Marcel (слева) и Gare de Lyon (справа) [13] (URL: <https://samiznaetekto.livejournal.com/99237.html>)

«Отцом» парижского метро является знаменитый французский инженер Ф.М.О. Бьенвеню. Он разработал проект метро, а затем на протяжении 35 лет руководил его строительством. 6 декабря 1932 г. в возрасте 80 лет Бьенвеню вышел на пенсию. Тогда в Париже насчитывалось уже 300 станций метро. Но, помимо инженерной части, немаловажную роль играет внешний вид станций и наземных павильонов. В этот период, в ожидании Всемирной промышленной выставки в Париже 1900 г., мэрия Парижа была озабочена художественным оформлением столицы. Административный комитет парижского метрополитена объявил конкурс на лучший проект входных групп подземных станций. Согласно условиям конкурса, легкие и элегантные постройки должны были иметь оригинальные решения. Размещать их в цокольных этажах общественных зданий городские власти запретили, поэтому было решено возводить отдельно стоящие павильоны в общедоступных местах.

В этом конкурсе приняли участие многие известные архитекторы Франции: «Президент компании-организатора отметил работу архитектора и инженера Жана-Камиля Формиже. В качестве компромисса Э. Гимар предложил свои варианты. Учитывая то, с каким энтузиазмом публика отреагировала на его Кастель Беранже, заказ в конечном счете был отдан именно ему...» [14]. Причиной этого решения конкурсной комиссии может служить то, что президенту Административного комитета, банкиру Адриану Бенару, очень понравилась французская версия стиля ар-нуво, проповедуемая Эктором Гимаром, поэтому в 1899 г. он и получил данный заказ. В этой градостроительной программе он смог в полной мере раскрыть композиционный потенциал металлических решеток (в том числе мотив «удар бича»), апробированный им ранее в Кастель Беранже. Проектированием павильонов архитектор занимался до 1904 г., а строительством – до начала Первой мировой войны [13, 14].

Считается, что именно эти проекты Гимара – первая в истории мирового дизайна попытка придать транспортному сооружению художественный облик. По мнению их автора, «метро должно привлекать внимание не только как вид транспорта, но и как произведение искусства». Эктор Гимар разработал четыре варианта входов [5, 18]:

«Простой» – лестницу опоясывает «прозрачная» литая решетка (станция метро Place d'Italie).

«С фонарями» – вход в метро украшен двумя длинными чугунными «стеблями», которые венчают красные фонари в виде «цветочных бутонов» или «голов кузнечиков»: «Оранжевые огни на их вершинах окружены листьями, похожими на листья ландыша – традиционного цветка, который дарят во Франции на День матери...» [14]. Стебли сплетены «оплывающей» надписью Metropolitain, выполненной в стилистике ар-нуво (станция метро Mopseau) (рис. 23).

Открытая беседка-эдикула (edicule) с сильно выступающим застекленным козырьком, напоминающим раскрытый павлиний хвост (станция «Аббес», фр. Abesses на Монмартре). Эта станция была открыта в 1912 г. Ее входная часть была перевезена сюда с Hôtel de Ville и смонтирована в 1974 г. Интересной особенностью станции является ее длинная винтовая лестница и стены, расписанные видами Монмартра (рис. 24).

Рис. 23. Станция метро Монсеау (г. Париж, Парк Монсо) [14]

Рис. 24. Станция метро Abesses (г. Париж, Монмартр, 1912 г.) [14]

Закрытая беседка-киоск с прозрачной кровлей, у которой промежутки между чугунными арками заполнены непрозрачным матовым стеклом с цветочными мотивами (станция «Порт Дофин», *фр.* Porte Dauphine). Это единственный сохранившийся пример стиля, который сам Гимар называл «дизайном стрекозы» (рис. 25).

Все эти сооружения собирались из ограниченного набора стандартных элементов, выполненных из чугуна, цветного стекла и эмали. Это позволило наладить их серийное производство с обеспечением различных вариантов сборки: «В 1907 году вышел каталог металлических элементов... “Художественный металл, стиль Гимар”...» [17]. Монтаж построек происходил достаточно быстро и без технических сложностей. «Их прихотливо изогнутые силуэты напоминают бабочек, стрекоз или жуков...» [7]. Благодаря зеленоватому оттенку «бронзовой патины» творения Э. Гимара прекрасно вписались в светло-серую за-

стройку французской столицы. Архитектор также разработал несколько вариантов дизайнерского оформления помещений касс и залов ожидания.

Рис. 25. Станция метро Porte Dauphine (г. Париж, 1900 г.) [13, 14]

Следует отметить, что отношение современников к работам мастера было неоднозначным. Его стиль, манеру творчества некоторые категорически не воспринимали. К примеру, 17 марта 1902 г. на страницах парижской газеты *La Croix* была опубликована статья священника Августина Коттара «Провокационная порнография мсье Гимара и Бенара»: «Автор гневно обрушился на архитектора, а заодно и на банкира, погрязших во всех смертных грехах, да еще пропагандирующих разврат и мерзость. Посчитав искусство Гимара “оскорбительным” и “кошунственным”, викарий объявил его работу “порнографическим мусором”, который буквально затягивает честных людей в пучину разврата. Адриану Бенару досталось за “сомнительный” вкус и преступную деятельность. В итоге автор требовал разрушить творения архитектора, его самого поместить в психиатрическую лечебницу, а мсье Бенара уволить. Что послужит, по мнению Коттара, немедленному оздоровлению захворавшего общества...» [5].

С 1900 по 1912 г. Э. Гимар реализовал 141 проект входов (до настоящего времени сохранилось лишь 86). Многие из них в свое время подвергались частичным и кардинальным переделкам: «Установка их прекратилась во время Первой мировой войны. А после того, как стиль ар-нуво потерял своих приверженцев, началась замена композиций Гимара. После Второй мировой войны демонтаж возобновился. Демонтированные элементы поступали на склады Парижского управления транспорта для хранения, хорошо сохранившиеся использовались для реконструкции оставшихся входов в метро...» [Там же].

Уцелевшие постройки в 1978 г. были объявлены национальным достоянием страны. Благодаря Э. Гимару во Франции родился термин «стиль метро» – одно из многочисленных наименований стиля модерн [7]. В этом же стиле были выполнены входные павильоны Венского метрополитена [5]. Их также отличает простота, изящество и чистота линий, плавно очерчивающих оконные, витражные и дверные проемы.

Часть этих изящных сооружений была использована в качестве подарков и знаковых символов стиля ар-нуво: «Три музея удостоились чести получить выходы из метро в бессрочную аренду: Музей современного искусства в Нью-Йорке в 1958 году, Городской музей современного искусства в Мюнхене в 1960 году и Музей современного искусства в Париже в 1961 году. В 1966 году оригинальная архитектурная композиция Гимара была установлена в Монреале к столетнему юбилею со дня рождения автора. В 1994 году – в Лиссабоне, в 1998 – в Мехико, а в 2002 году – в Чикаго. Пятым городом стала Москва, в которой станция метро «Киевская» украсилась композицией Гимара...» [9].

В ноябре 2006 г. Парижская мэрия подарила один из павильонов России. Он был установлен в Москве над станцией метро «Киевская» (площадь Киевского вокзала, выход № 3): «Входная группа в характерном для Парижа стиле Ар-Нуво заимствует природные мотивы и украшена витыми чугунными решетками, напоминающими лианы, светильниками в виде гигантских стеблей и нарядным парапетом. Над входом красуется аутентичная табличка *Metropolitain*, а позади нее размещено стилизованное название станции – “Киевская”. За исключением таблички с названием станции, этот вход в метро является точной копией парижской станции метро “Пер-Лашез” (*Pere Lachaise*)...

Необычное оформление входного павильона «Киевской» – результат культурного обмена между французской и российской столицами, дар Московскому метрополитену от Парижской компании городского общественного транспорта (RATP)...» [11] (рис. 26).

Рис. 26. Вход в станцию метро «Киевская» – подарок Москве от мэрии Парижа (ноябрь 2006 г.) [11] (URL: http://mosprogulka.ru/places/kievskaja_parizhscoe_metro)

Завершая исследование, можно сделать ряд выводов, касающихся начального этапа в архитектурно-дизайнерской деятельности Эктора Гимара.

1. Установлено, что будущий архитектор получил профессиональное образование в Париже (архитектурное отделение Национальной школы декоративных искусств и Школа изящных искусств). Здесь Эктор познакомился с архитектурными теориями Эжена Эммануэля Виолле-ле-Дюка (1814–1879), его «неоготическими тенденциями». Уже тогда молодого Гимара очень заинтересовало флореальное направление в стиле модерн, создатели которого черпали творческое вдохновение в растительном мире. Сначала в учебных рисунках и моделях, а затем и в профессиональных творческих работах Эктор экспериментировал с растительными орнаментами и виньетками в духе рококо, при этом активно используя стекло и сталь. Многие решения, найденные в этих экспериментах, легли в основу неповторимого «стиля Гимар».

2. Отмечено, что в 1887–1894 гг. Э. Гимар активно занимался проектной практикой. В усадебных домах, возведенных им в XVI округе Парижа, судя по отзывам благодарных заказчиков, «было приятно и удобно жить». Выпол-

нен анализ трех проектов, осуществленных молодым зодчим в этот период – отель Rosze в Париже на ул. Буало, 34. (1891 г.), вилла Jassede (г. Париж, ул. Шардон Лагаш, 41, 1893 г.), отель Delfau на ул. Молитор (Rue Molitor), 1 (1894 г.). Очень похоже, что в этих проектах начинающий архитектор творчески экспериментировал с самыми различными конструктивными и отделочными материалами, оценивая их композиционный потенциал.

3. Показано, что ключевым событием, которое повлияло на дальнейшую судьбу и творчество Э. Гимара, стало его посещение Брюсселя в 1894 г. и знакомство с творчеством Виктора Орта (1861–1947). Вернувшись в Париж, Эктор Гимар стал убежденным последователем бельгийского мастера. В его творчестве наступил зрелый период, во многом определивший суть парижского Art Nouveau. В его проектах появилась линия «удар хлыста», постоянным художественным приемом стала асимметрия. Со временем, набравшись практического опыта, он создал свой уникальный «стиль Гимар». Именно в этом стиле были выполнены его наиболее значимые произведения.

4. В статье рассмотрены только три его проекта, выполненные в «стиле Гимар», – Кастель (Замок) Беранже (Castel Béranger, 1894–1898 гг.), фасад административного здания компании Coilliot в г. Лилле (1898–1900 гг.), четыре типа входных павильонов станций Парижского метрополитена (1898–1912 гг.). В этих проектах Э. Гимар максимально раскрыл свой талант архитектора и «тотального» дизайнера. Бесценный опыт, который был обретен им в процессе их реализации, очень помог ему в работе над другими творческими работами, которые будут рассмотрены в наших следующих публикациях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Поляков Е.Н., Дончук Т.В. Шотландская версия стиля модерн в дизайнерских работах Ч.Р. Макинтоша и М. Макдональд // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20. № 5. С. 9–34.
2. Поляков Е.Н., Дончук Т.В. Архитектурное наследие Ч.Р. Макинтоша // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2018. Т. 20. № 6. С. 9–32.
3. Поляков Е.Н., Дончук Т.В. Архитектурное наследие Виктора Орта // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2019. Т. 21. № 1. С. 29–59.
4. Гидион З. Пространство, время, архитектура : сокр. пер. с нем. 3-е изд. Москва : Стройиздат, 1984. 455 с.
5. Ар-нуво. Причудливый мир Гимара. URL: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/>
6. Ар-нуво в Париже. Исцеление красотой. URL: <https://turbina.ru/guide/Parizh-Frantsiya-118086/Zametki/Ar-nuvo-v-Parizhe-Istselenie-crasotoy-70002/>
7. Архитектор и дизайнер Эктор Гимар (Hector Guimard). URL: https://www.liveinternet.ru/users/stroitelstvo_remont_piter/post_206467476
8. Гимар Гектор (1867–1942). URL: <http://www.build-online.ru>
9. Европейский модерн: Париж – «Стиль Гимара». URL: <https://mif-medya.ru/2016/>
10. Париж. Дома Эктора Гимара. URL: <https://babs71.livejournal.com/956922.html>
11. Париж. «Кастель Беранже» и другие здания архитектора Эктора Гимара. URL: <https://nathalie-zh.livejournal.com/134119.html>
12. Парижский вход на станцию метро «Киевская». URL: http://mosprogulka.ru/places/kievskaja_parizhskoe_metro
13. Парижский метрополитен. Арт-нуво. URL: https://sami_znaeteko.livejournal.com/99237.html
14. Самые красивые станции Парижского метрополитена. URL: <https://ruparis.ru/destination/parizh/metro-station/>

15. *Французская архитектура XIX–XX вв.* URL: <http://web-kapiche.ru/899-francuzskaya-arhitektura.html>
16. *Эктор Гимар.* URL: http://nado.znate.ru/Эктор_Гимар
17. *Эктор (Гектор) Гимар (1867–1942 гг.).* URL: <http://arch-house.ru/Biblioteka/mastera/Gimar/index.html>
18. *Эктор (Гектор) Гимар:* архитектор, дизайнер, стиль модерн (Ар-нуво). URL: <http://arch-house.ru/Biblioteka/mastera/Gimar/index.html>
19. *Эктор Гимар и его архитектурные фантазии.* URL: <http://trv-science.ru/2015/06/30/hector-guimard-i-ego-arkhitekturnye-fantazii/>
20. *Эктор Гимар* (Лион, 10 марта 1867 – Нью-Йорк 20 мая 1942). Главный представитель искусства Nouveau во Франции. URL: <http://media-knowledge.ru>

REFERENCES

1. *Polyakov E.N., Donchuk T.V.* Shotlandskaya versiya stilya modern v dizajnerskikh rabotakh Ch.R. Makintosh i M. Makdonal'd [Scottish modern in design works of C.R. Mackintosh and M. MacDonald]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – Journal of Construction and Architecture. 2018. V. 20. No. 5, Pp. 9–34. (rus)
2. *Polyakov E.N., Donchuk T.V.* Arkhitekturnoe nasledie Ch.R. Makintosh [Architectural heritage of C.R. Mackintosh]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – Journal of Construction and Architecture. 2018. V. 20. No. 6, Pp. 9–32. (rus)
3. *Polyakov E.N., Donchuk T.V.* Arkhitekturnoe nasledie Viktora Orta (1861–1947) [Architectural heritage of Victor Horta (1861–1945)]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta – Journal of Construction and Architecture. 2019. V. 21. No. 1. Pp. 29–59. (rus)
4. *Giedion S.* Prostranstvo, vremia, arhitektura [Space, time and architecture]. Moscow: Stroyizdat, 1984. 455 p. (transl. from Germ.)
5. *Ar nuvo. Prichudlivy mir Gimara* [Art Nouveau. The bizarre world of Guimar]. Available: <http://interior.lv/ru/brinumaina-gimara-pasaule/> (rus)
6. *Ar-nuvo v Perije. Istselenie krasotoy* [Art Nouveau in Paris. Healing by beauty]. Available: <https://turbina.ru/guide/Parizh-Frantsiya-118086/Zametki/Ar-nuvo-v-Parizhe-Istselenie-krasotoy-70002/> (rus)
7. *Arhitektor i dizainer Ektor Gimara (Hector Guimard)* [Architect and designer Hector Guimard]. Available: www.liveinternet.ru/users/stroitelstvo_remont_piter/post_206467476 (rus)
8. *Gimar Gektor (1867–1942)* [Hector Guimard (1867–1942)]. Available: www.build-online.ru (rus)
9. *Evropeiskiy modern: Parij – Stil Gimara* [European Art Nouveau: Guimard style]. Available: <https://mif-medya.ru/2016/> (rus)
10. *Parij. Doma Ektora Gimara* [Paris. Hector Guimard's House]. Available: <https://babs71.livejournal.com/956922.html> (rus)
11. *Parij. Kasteli Berange i drugie zdaniya arhitekтора Ektora Gimara* [Paris. Castel Beranger and other buildings by architect Hector Guimard]. Available: <https://nathalie-zh.livejournal.com/134119.html> (rus)
12. *Parijsky vhod na stantsiyu metro «Kievskaja»* [Paris Metro, Kievskaya station]. Available: http://mosprogulka.ru/places/kiievskaja_parizhskoe_metro (rus)
13. *Parijsky metropoliten. Art-nuvo* [Paris metro. Art Nouveau]. Available: <https://sami.znaet-tekto.livejournal.com/99237.html> (rus)
14. *Samye krasivye stantsii parijskogo metropolitena* [The most beautiful stations of the Paris Metro]. Available: <https://ruparis.ru/destination/parizh/metro-station/> (rus)
15. *Frantsuzskaja arhitektura XIX–XX veka* [French architecture in the 19–20th centuries]. Available: <http://web-kapiche.ru/899-francuzskaya-arhitektura.html> (rus)
16. *Ektor Gimara* [Hector Guimard]. Available: http://nado.znate.ru/Эктор_Гимар (rus)
17. *Ektor (Gektor) Gimara (1867–1942)* [Ector (Hector) Guimard (1867–1942.)]. Available: <http://arch-house.ru/Biblioteka/mastera/Gimar/index.html> (rus)
18. *Ektor (Gektor) Gimara: arhitektor, dizainer, stil modern (Ar nuvo)* [Ector (Hector) Guimard: architect, designer, modernist style (Art Nouveau)]. Available: <http://arch-house.ru/Biblioteka/mastera/Gimar/index.html> (rus)

19. *Ektor Gimar i ego arhitekturnye fantazii* [Hector Guimard and his architectural fantasies]. Available: <http://trv-science.ru/2015/06/30/hector-guimard-i-ego-arkhitekturnye-fantazii/> (rus)
20. *Ektor Gimar* (Lion, 10 marta 1867 – Niu-Iork 20 maia 1942). Glavny predstavitel iskusstva Nouveau vo Frantsii [Hector Guimard (Lyon, March 10, 1867, New York, May 20, 1942). The main representative of Art Nouveau in France]. Available: [http:// media-knowledge.ru](http://media-knowledge.ru) (rus)

Сведения об авторах

Поляков Евгений Николаевич, докт. искусствоведения, профессор, Томский государственный архитектурно-строительный университет, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, polyakov.en@yandex.ru

Дончук Татьяна Владимировна, аспирант, Томский государственный архитектурно-строительный университет, 634003, г. Томск, пл. Соляная, 2, kapitel-nsk@mail.ru

Authors Details

Evgenii N. Polyakov, DSc, Professor, Tomsk State University of Architecture and Building, 2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia, polyakov.en@yandex.ru

Tat'yana V. Donchuk, Research Assistant, Tomsk State University of Architecture and Building, 2, Solyanaya Sq., 634003, Tomsk, Russia, kapitel-nsk@mail.ru