Курс: Вилла: культура загородной жизни

Лекция 5. Стокле: жизнь как произведение искусства

Вилла Стокле как манифест нового стиля

Вилла Стокле, построенная в Брюсселе по проекту **Йозефа Хоффмана**, считается одним из первых и наиболее совершенных произведений европейского ар-деко. Несмотря на то что её нередко называют дворцом, по своему назначению это именно частная городская вилла. Однако масштаб художественного замысла и исключительная цельность архитектурного решения делают её сопоставимой с дворцовыми ансамблями.

Главная особенность виллы заключается в соединении двух, на первый взгляд, противоположных принципов — **функционализма** и **роскоши материалов**. Каждый элемент здания имеет практическое назначение, но одновременно становится частью сложной художественной композиции. Благодаря этому архитектура, интерьер, мебель, декоративно-прикладное искусство и окружающий ландшафт образуют единое целое.

Дворец Стокле, 1905-1911
Йозеф Хоффман
Брюссель, Бельгия

Именно поэтому виллу часто называют произведением **Gesamtkunstwerk** — «тотального произведения искусства». Этот термин, введённый Рихардом Вагнером, обозначает синтез различных видов искусства. В случае виллы Стокле объединяются архитектура, живопись, декоративное искусство, дизайн мебели, художественный металл, текстиль и садово-парковое искусство. По мысли лектора, если бы в музыкальном салоне виллы исполнялись музыкальные произведения, здесь в полной мере воплотилась бы вагнеровская идея синтетического искусства.

Создателем этого ансамбля стал **Йозеф Хоффман** — один из лидеров Венского сецессиона и основателей Венских мастерских. Его творчество развивалось одновременно с поисками новых архитектурных форм в США. Так, приблизительно в тот же период **Луис Салливан** создавал в Чикаго универмаг *Carson, Pirie, Scott*, где также намечались черты будущего ар-деко. Однако именно вилла Стокле впервые демонстрирует новый стиль как целостную художественную систему, охватывающую все элементы архитектурной среды.

Архитектурный образ виллы сочетает монументальность средневекового замка и рациональность современной постройки. Со стороны улицы она напоминает крепость: строгие плоскости стен, башнеобразные объёмы и почти полное отсутствие декоративной пышности подчёркивают закрытость частной жизни владельцев. Такое решение отвечает одному из важнейших принципов функционализма — архитектура должна прежде всего учитывать образ жизни человека и особенности использования здания.

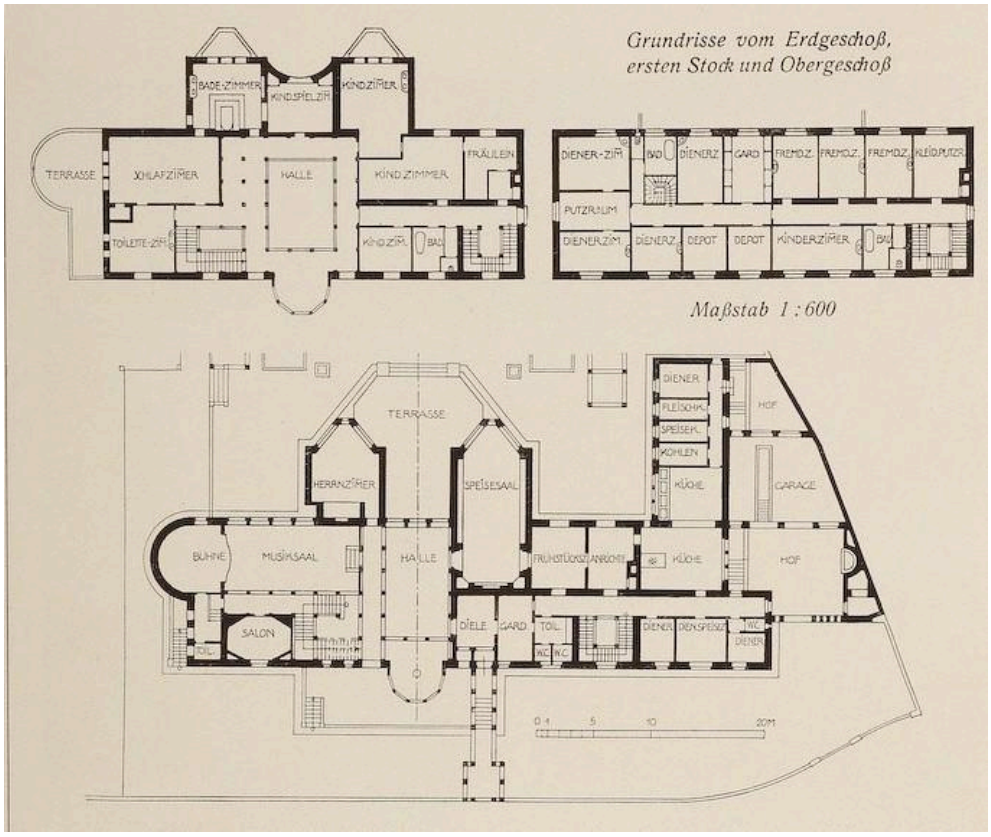
При проектировании Хоффман учитывал состав семьи банкира Адольфа Стокле, необходимость разделения общественных и приватных пространств, особенности участка и природного окружения. В начале XX века территория, где была построена вилла, находилась за пределами плотной городской застройки и предназначалась для спокойного загородного отдыха. Поэтому противоположная сторона дома максимально раскрывается в сторону сада, обеспечивая приватность и тесную связь интерьеров с природой.

Архитектура виллы уже содержит многие принципы, которые позднее будут развиты мастерами модернизма. Пространство организовано логично, движение по дому тщательно продумано, а каждая функция получает своё архитектурное выражение. Именно поэтому исследователи рассматривают виллу Стокле не

только как выдающийся памятник ар-деко, но и как одно из важнейших произведений на пути формирования архитектуры XX века.

Архитектура, функционализм и организация пространства

Одним из главных достоинств виллы Стокле является тщательно продуманная организация пространства. Йозеф Хоффман проектировал дом не как эффектный архитектурный объект, а как комфортную среду для жизни, в которой каждая деталь подчинена общей логике. Именно поэтому вилла считается одним из наиболее ранних примеров функционального подхода в европейской архитектуре XX века.



План дворца Стокле

При создании проекта архитектор внимательно изучил образ жизни семьи Адольфа Стокле. Пространство было разделено на общественные, парадные и частные зоны, благодаря чему дом одинаково хорошо подходил как для повседневной жизни, так и для проведения официальных приёмов.

Главный вход организован таким образом, чтобы посетитель постепенно знакомился с архитектурой дома. Вместо прямого прохода внутрь используется

сложная система переходов, создающая ощущение последовательного раскрытия пространства. Этот приём усиливает впечатление от интерьеров и подчёркивает их торжественный характер.

Важную роль играет и взаимодействие здания с окружающей средой. Со стороны улицы вилла выглядит строгой и почти неприступной. Гладкие плоскости облицованы светлым мрамором, а вертикальные объёмы башни придают постройке монументальность. Такое решение создаёт ощущение защищённости и подчёркивает приватность жилища.

Дворец Стокле, 1905-1911
Йозеф Хоффман
Брюссель, Бельгия
Фотография Ministere de la Region de Bruxelles-Capitale

Совершенно иначе организована противоположная сторона дома. Фасады раскрываются в сторону сада широкими окнами и террасами, благодаря чему внутреннее пространство тесно связано с природным окружением. Сад становится естественным продолжением интерьера, а смена видов сопровождает движение человека по дому.

Особое внимание Хоффман уделил пропорциям здания. Архитектура строится на сочетании простых геометрических объёмов — прямоугольников, квадратов и вертикальных башенных элементов. Декоративность возникает не за счёт

избыточного орнамента, а благодаря соотношению форм, фактур и материалов. Эта геометрическая ясность станет одной из характерных черт ар-деко.

В оформлении фасадов используются исключительно дорогие материалы: мрамор, бронза, натуральный камень. Однако их применение никогда не выглядит показной роскошью. Напротив, материалы подчёркивают конструкцию здания и помогают выявить его архитектурную логику. Именно поэтому роскошь виллы воспринимается сдержанно и благородно.

Архитектор тщательно продумал и естественное освещение. Окна различаются по размерам и форме в зависимости от назначения помещений. Парадные комнаты получают максимальное количество света, тогда как приватные пространства сохраняют более камерную атмосферу. Свет становится важным композиционным элементом, меняющим восприятие интерьеров в течение дня.

Ещё одной особенностью проекта является почти полное отсутствие случайных деталей. Каждая дверь, лестница, оконный проём или декоративный элемент находятся на своём месте и подчинены общей композиции. Такой подход отражает убеждение Хоффмана, что красота рождается не из обилия украшений, а из гармонии пропорций, материалов и функций.

Именно в вилле Стокле впервые столь последовательно проявился принцип, который позднее станет основой архитектуры модернизма: форма не противоречит функции, а является её естественным продолжением. Однако в отличие от поздней рационалистической архитектуры Хоффман не отказывается от художественной выразительности. Напротив, функциональность становится основой новой эстетики, в которой строгость композиции сочетается с исключительным качеством исполнения.

Дворец Стокле, 1905-1911
Йозеф Хоффман
Брюссель, Бельгия

Ключевым принципом организации пространства становится постепенное движение от архитектуры к интерьеру. Человек не просто входит в дом, а оказывается участником тщательно продуманного художественного сценария, где каждое помещение логически связано с предыдущим. Благодаря этому создаётся ощущение цельности, которое станет главным художественным достижением виллы Стокле.

Интерьеры виллы Стокле и синтез искусств

Главное художественное достоинство виллы Стокле раскрывается в её интерьерах. Если архитектура производит впечатление строгой и сдержанной, то внутреннее пространство поражает богатством художественных решений. Однако роскошь здесь никогда не становится самоцелью. Каждый предмет интерьера включён в единую композицию и подчинён общей идее, сформулированной Йозефом Хоффманом.

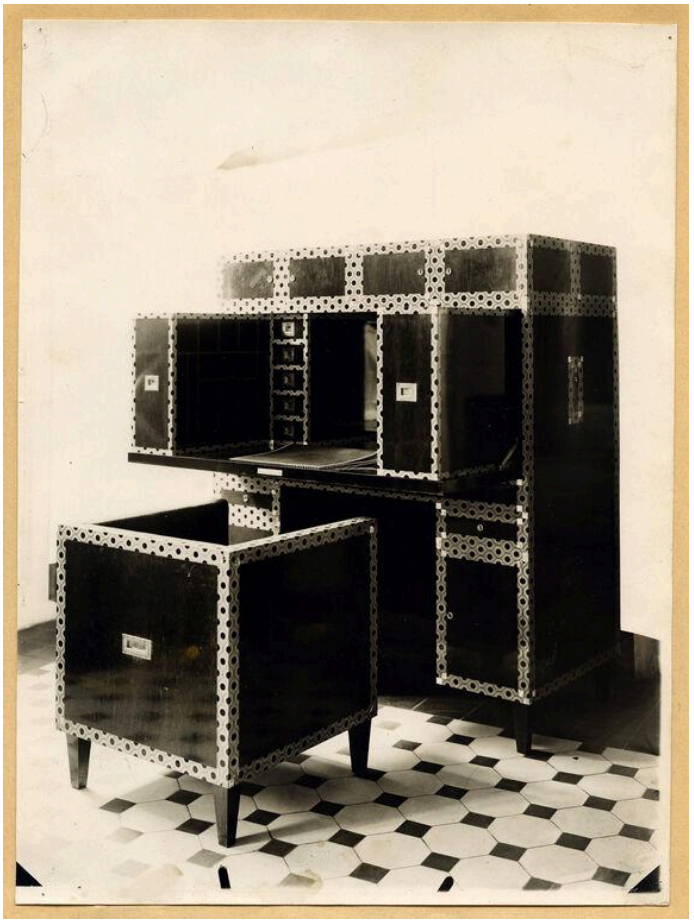
Столовая дворца Стокле, 1905-1911
Йозеф Хоффман, Густав Климт
Дворец Стокле, Брюссель

Наиболее известным помещением виллы является столовая с мозаичным фризом **Гюстава Климта**. Именно этот интерьер чаще всего воспроизводится в книгах по истории искусства и дизайна XX века. По впечатлению, которое он производит на зрителя, лектор сравнивает его с интерьерами крупнейших памятников средневекового искусства, где драгоценные материалы создают ощущение особой торжественности и духовной возвышенности. В качестве аналогии приводятся мозаики **Пала д'Оро** в соборе Святого Марка в Венеции.

Девять рабочих эскизов для оформления фриза в столовой дворца Стокле, 1910–1911
Густав Климт
Музей прикладного искусства, Вена

Фриз Климта состоит из нескольких самостоятельных панно, объединённых единой пластикой линий и орнаментов. Их композиция строится на контрасте свободных криволинейных форм и строгой геометрии архитектуры. Благодаря этому возникает характерное для ар-деко сочетание рациональности и декоративной выразительности. Одним из важнейших мотивов становится орнаментальный зигзаг, который позднее получит широкое распространение в европейском ар-деко.

В оформлении интерьеров используются исключительно дорогие материалы — эбеновое дерево, бронза, слоновая кость, перламутр, мрамор и цветные камни. Однако ценность материалов заключается не столько в их стоимости, сколько в способности создавать сложную игру фактур и отражений света. Именно поэтому пространство воспринимается как драгоценное художественное произведение, а не как демонстрация богатства владельца.



Мебель для кабинета, 1909
Коломан Мозер
Фотография Wiener Werkstätte archive

В создании мебели принимали участие не только Йозеф Хоффман, но и **Коломан Мозер**. Все предметы проектировались специально для конкретных помещений, поэтому мебель невозможно рассматривать отдельно от архитектуры. Она продолжает композицию интерьера и помогает раскрыть назначение каждого пространства.

Особенно выразителен мужской кабинет. Использование тёмного дерева, массивных форм и лаконичного декора создаёт ощущение устойчивости, надёжности и внутренней силы. По мысли лектора, интерьер становится своеобразной характеристикой владельца, подобно тому как одежда может многое рассказать о человеке.

Вилла проектировалась как пространство для интеллектуальной и художественной жизни. Семья Стокле интересовалась музыкой, театром, литературой и коллекционированием произведений искусства. Поэтому Хоффман предусмотрел музыкальный салон и заранее определил места для размещения живописи и скульптуры, продумав даже систему их естественного освещения. Подобный подход позднее получит развитие в архитектуре **Ле Корбюзье**, который также стремился включать произведения искусства в структуру жилого пространства уже на стадии проектирования.

Музыкальный салон, 1905-1911
Йозеф Хоффман
Дворец Стокле, Брюссель

Особое внимание архитектор уделил детским помещениям. Они отличаются уменьшенным масштабом, соответствующим росту ребёнка, удобной организацией пространства и спокойной цветовой гаммой. Тем самым интерьер становится не только красивым, но и психологически комфортным.

Цвет также приобретает композиционное значение. Зелёные оттенки, которые Климт использует лишь как отдельные акценты, Хоффман вводит в оформление мебели и стен, связывая интерьер с окружающим садом. Благодаря этому исчезает резкая граница между внутренним и внешним пространством, а природа становится частью художественного замысла.

Таким образом, интерьер виллы Стокле представляет собой не собрание отдельных предметов искусства, а целостную художественную систему, где архитектура, мебель, живопись, декоративное искусство и окружающий

ландшафт существуют в неразрывном единстве. Именно эта цельность делает виллу одним из важнейших памятников европейского ар-деко.

Вилла Стокле как Gesamtkunstwerk и её значение для искусства XX века

Вилла Стокле стала одним из первых произведений европейской архитектуры, в котором идея **Gesamtkunstwerk** получила столь последовательное воплощение. Для Йозефа Хоффмана было важно создать не просто красивое здание, а целостную художественную среду, где каждый элемент связан с остальными и работает на единый образ.

Архитектор проектировал практически всё, что окружало человека в доме. Помимо самого здания, были разработаны мебель, светильники, дверные ручки, радиаторы, текстиль, посуда, столовые приборы, декоративные панели и даже оформление сада. Благодаря этому интерьер воспринимается как единое произведение искусства, в котором невозможно выделить главные и второстепенные детали. Каждая вещь занимает строго определённое место и становится частью общего художественного замысла.

Такой подход стал возможен благодаря деятельности **Венских мастерских** (*Wiener Werkstätte*). Их участники стремились вернуть художественное качество предметам повседневной жизни, преодолеть разрыв между изобразительным и декоративно-прикладным искусством и доказать, что эстетическая ценность должна присутствовать во всех элементах человеческой среды. Вилла Стокле стала наиболее полным воплощением этих идей.

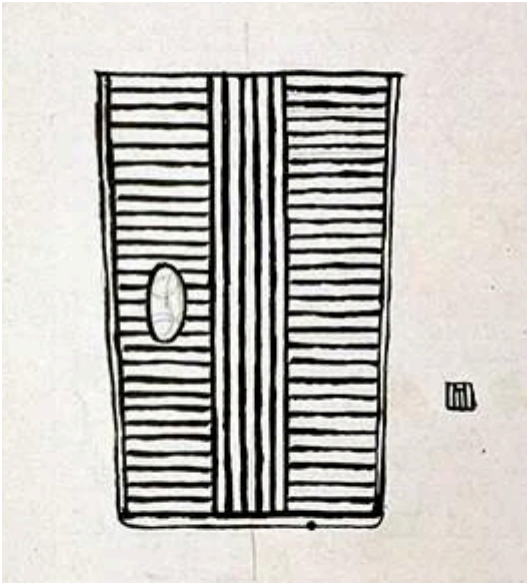
Большую роль в формировании художественного образа сыграло сотрудничество Йозефа Хоффмана с крупнейшими мастерами своего времени. Помимо Гюстава Климта и Коломана Мозера, в оформлении интерьеров принимали участие художники, дизайнеры и ремесленники Венских мастерских. Их совместная работа позволила достичь исключительного уровня исполнения, при котором ручной труд становится неотъемлемой частью архитектуры.

Лектор подчёркивает, что именно поэтому виллу нельзя воспринимать только как памятник архитектуры. Это художественный организм, где архитектура становится основой для объединения различных видов искусства. Подобная

цельность встречается крайне редко и требует не только высокого профессионального мастерства, но и единства художественной идеи.

Значение виллы Стокле выходит далеко за рамки истории ар-деко. Многие решения Хоффмана оказали влияние на архитектуру и дизайн XX века. Геометрическая ясность композиции, функциональная организация пространства, индивидуальное проектирование мебели, внимание к пропорциям и материалам получили дальнейшее развитие в творчестве архитекторов европейского модернизма.

В то же время вилла остаётся произведением, которое невозможно полностью отнести ни к модерну, ни к модернизму. Она занимает особое место на рубеже эпох, соединяя декоративную изысканность конца XIX века с рациональным мышлением XX столетия. Именно в этом заключается её историческая уникальность.



Эскиз стакана к коллекции Hoffmann Bronzit Series, 1912
Йозеф Хофман

Брошь, 1911
Йозеф Хоффманн
Музей Леопольда, Вена

Сегодня вилла Стокле признаётся одним из важнейших памятников мировой архитектуры начала XX века. Её ценность определяется не только высоким качеством исполнения, но и тем, что в ней впервые столь убедительно была реализована идея единства архитектуры, дизайна и декоративного искусства. Благодаря этому вилла стала своеобразным эталоном синтеза искусств и оказала влияние на развитие европейской художественной культуры.