

Архитектурная графика Сергея Эстрина

«Выплескиваем на бумагу сложносочиненные пространства залов, стен и лестничных пролетов, — наращиваем и одновременно, как длинную мышцу гимнаста, растягиваем воображение. Оттачиваем профессионализм архитектора — способность к адекватному переводу образов, профессионального сознания и мышления на язык точных и красивых графических изображений.»

Сергей Эстрин (1962-2022) — работал и жил в Москве. В 1985 г. окончил Московский архитектурный институт. Работал в известных бюро: архитектора В.С.Кубасова и архитектора А.Д.Меерсона — в 1987-1991 гг. В 1991-1998 гг. был руководителем проектных бюро в международных строительных и консалтинговых компаниях. В 1998-2002 гг. руководил проектной группой «Капитал Групп». В 2002 г. основал собственную архитектурную мастерскую.¹

С.Эстрин является автором идеи для проектов, выполненных в его мастерской: синагога на Большой Бронной улице; многофункциональные, торговые и офисные здания в Москве, Новороссийске и других городах; интерьерные решения для бизнес-центра «Легион-1», компаний Baker & McKenzie, «Аэрофлот», башни «Евразия» в Москва-Сити, пентхаусов в Москве и Риме.²

Сергей Эстрин — не только автор множества архитектурных и графических работ, выполненных в различной технике,

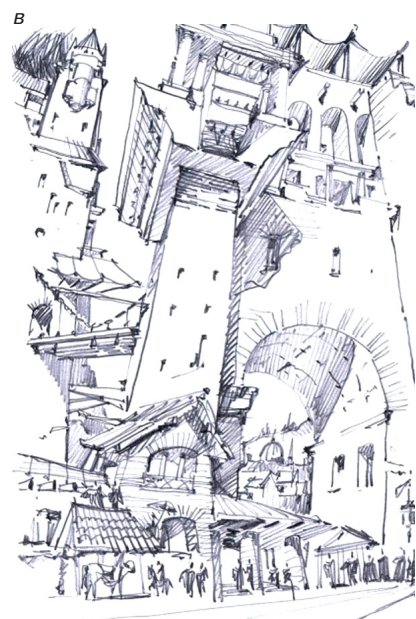
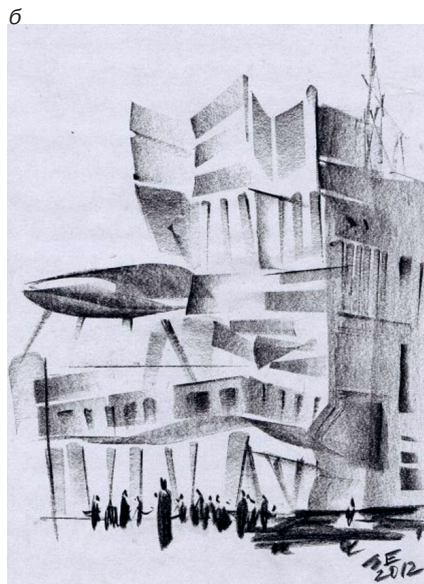
но и автор интересных высказываний на темы, связанные с архитектурой, рисунком, ценностью творческого подхода в работе архитектора.

Редакция публикует фрагменты из постов Сергея Эстрина, которые он разместил в ЖЖ — Живом Журнале с 2012-2015 гг., а также его графические работы из этого же интернет-ресурса.

Создавая субъективную реальность (6.12.2013)

Современное искусство — вещь сложная и многоликая. При отсутствии критериев, специалистом может считать себя каждый. Рисунок привлекает глаз и руку к красоте. А это красиво? Ответ ищется своим опытом, глазом и рукой. Оценка вырабатывается временем.

Высисывание рисунка — (то есть расчет на то, что обилие тщательно вырисованных кирпичиков и сухариков даст интересный результат) — не является для меня архитектурным направлением. Архитектор не может и не должен соревноваться ни с



Архитектурная графика (а-в)

фотоаппаратом, ни с профессиональным художником. Рисунок а-ля прима, напротив, — это соединение рисования и мышления в одновременный процесс. В этот момент вы придумываете, изобретаете, тут же оцениваете изобретенное и изображенное. Преимущество рисунка архитектора — выявление главной идеи, внесение эмоции в композицию, введение фантазии в изображение, работа со светотенью и с фактурой графического материала.

Я бы хотел раскатать молодых архитекторов на максимальное использование рисунка в проектировании, в профессиональном размышлении и в общении друг с другом. Я призываю снять барьеры и ограничения, увидеть в перспективе возможность свободы архитектурного творчества, когда вы не зависите от рамок написанной компьютерной программы.

Я бы хотел, чтобы фраза «Бог создал людей разными, а Кольт сделал их равными» (то есть, читаем «Бог создал архитекторов разными, а 3D Max

сделал их равными») не считалась вами истинной. Иначе вы становитесь заложниками программы, и не только зависите от уровня мастерства визуализатора, но даже от его архитектурных вкусов и способностей. А именно ваша способность отточить идею, образ с помощью самого себя — бесценно для вашей индивидуальности и самооценности.

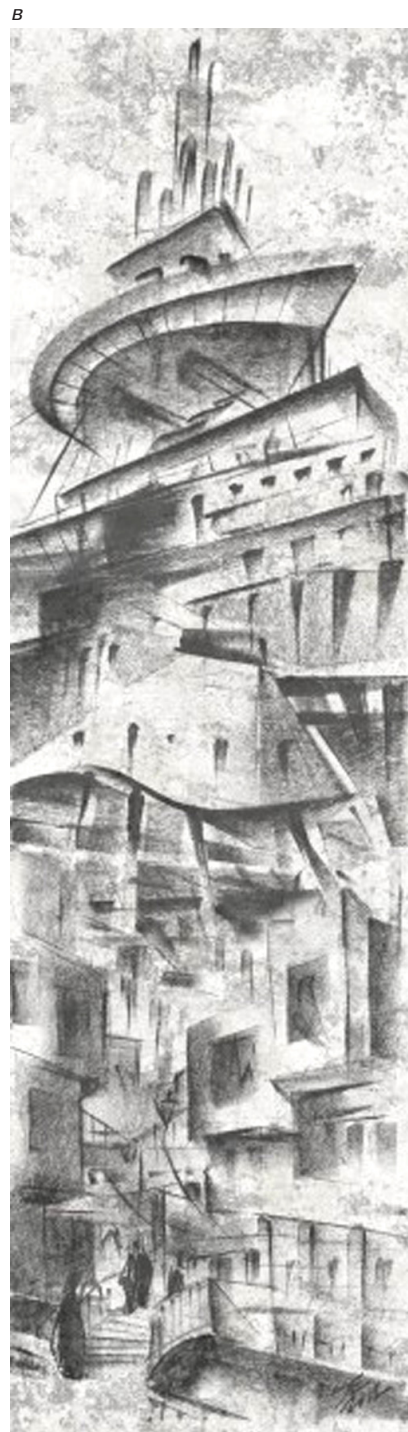
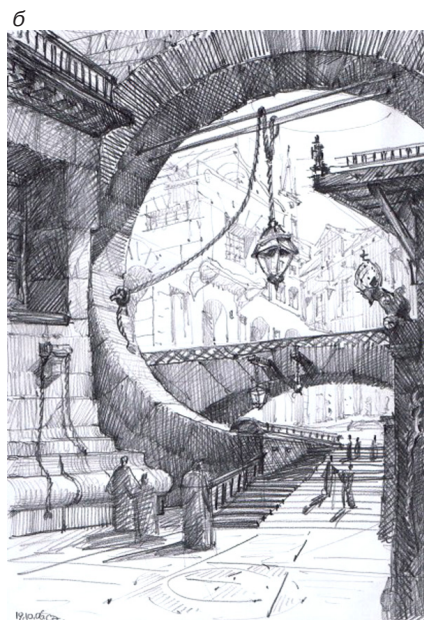
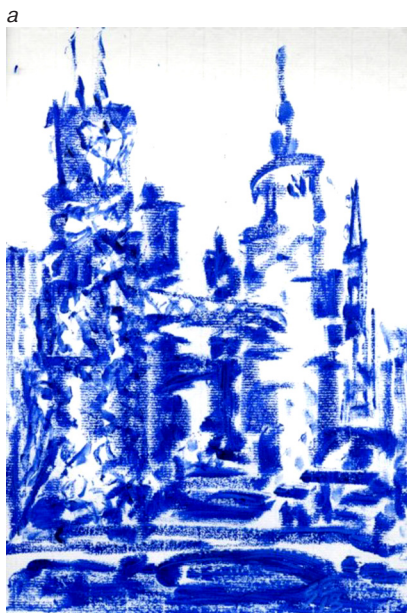
Всегда найдется кто-то, кто говорит лучше вас. Но далеко не так много людей, которые могут говорить рисунком.

Прекрасные мысли
(6.03.2014)

Красивые одежды, интерьеры, украшения, фасады зданий. Что бы мы ни делали, потребность в глотке свежего воздуха, излечивающего от увечий, нанесенных выполнением тяжелой задачи заработать на сегодня и завтра, заставляет нас сделать перерыв. Как хорошо, что мы умеем получать удовольствие глазами! И накопив багаж наслаждений, научаемся не только отличать красивое от модного, но и понимать прекрасное. В русском языке в словах «красивое» и «прекрасное» один корень, но

какая разница в значении!

Мы получаем заказ и, делая свою работу, в большинстве случаев стремимся именно к красоте. Так проще. Красота приятна глазу и понятна, она умиляет и радует нас. Прекрасное же не доставляет удовольствие, но излучает мощнейшую энергию и воздействует на душу, постоянно отдавая потребителю эмоциональный заряд, обладая



некой нематериальной субстанцией, а не декоративными качествами. И это уже — великое произведение, а не декорация... Вывод?

Мы должны пробовать, пытаться, стремиться к созданию прекрасного. Каждый на своем уровне. Всегда будет тот, кто делает просто красоту.

Быстро — значит легко и просто? (21.05.2014)

Меня много раз спрашивали, а сколько времени ушло на эту картину?

И каждый раз я не могу понять, а что человек пытается таким образом выяснить? Количество затраченных усилий? Качество работы? Сложность? Стоимость? Красоту?

Сколько времени занимает выступление, скажем, гимнастки на Олимпиаде? Да несколько минут. О чем это говорит? Что это заняло всего пять минут ее времени, и значит это не сложно? Нет, это означает следующее. Во-первых, у нее изначально должен быть талант, т.к. если бы она была

деревянная, ее бы не взяли в приличную секцию. А далее, год за годом, лет с пяти она пропускала сначала игры в песочнице, потом мультики по телеку, часовую болтовню по телефону с подружками, киношку, дальше клубы... Вместо всего этого она несколько раз в неделю часами долбила и долбила приемы, правильно питалась, растягивала мышцы, получала травмы, уставала, как собака, терпела боль, но не сдавалась. Чтобы выступить эти несколько минут на Олимпиаде она работала годами.

Ну, где-то так и с рисунком. Есть притча о том, как китайский воитель заказал художнику картину. Художник сказал знатному воину прийти за картиной через три года. Воитель удивился, но дал согласие. Когда через три года вельможа зашел в дом художника, тот пил чай. Воитель потребовал обещанное; и тогда художник взял кисть и прямо при воине за пару минут несколькими размашистыми мазками написал требуемое. Вельможа пришел в неописуемую

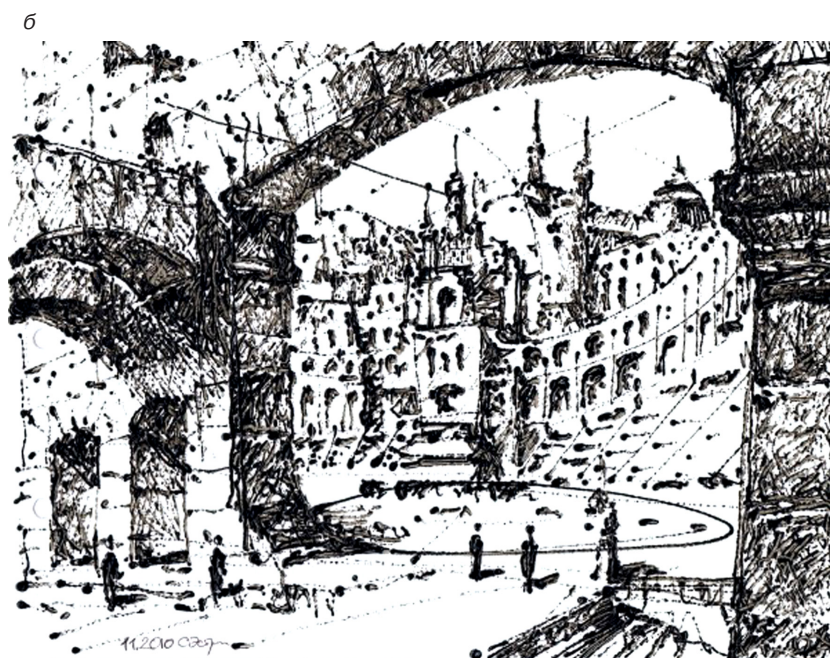
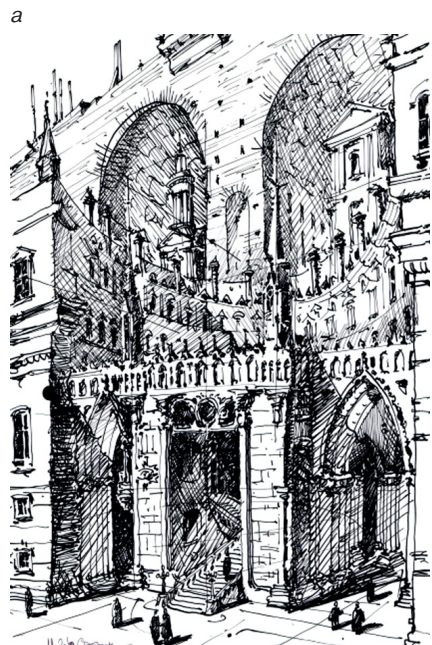
ярость от того, что ему пришлось ждать три года того, что художник на самом деле мог сделать очень быстро. Воин достал свой острый меч из ножен и разрубил старого художника пополам.

В бешенстве воин продолжал крушить все в мастерской и разрубил дверь огромного шкафа. В этот момент из шкафа на разъяренного воина высыпались тысячи и тысячи эскизов и набросков. И только тогда воин понял, что художник потратил эти годы на то, чтобы найти нужный сюжет, масштаб, ракурс, линии, все то, что позволило ему затем так быстро создать идеальную работу.

Невозможно судить о картине по тому, сколько времени ушло на ее создание, как нельзя оценить стоимость по себестоимости материала, ушедшего на работу.

Онемение от абстракции или Собственно Art Basel (25.06.2014)

...Но чем больше выставок абстрактного искусства я



а,б — архитектурная графика

посещаю, тем более невосприимчивым к нему я остаюсь. Сначала уходит чувство отвращения, потом, отчуждения, потом недоумения. Остается профессиональное любопытство, постепенно уступающее пустому безразличию, никак не проходящее дежавю и остатки надежды на то, что, может, хоть на этот раз не придется пожалеть, что столько часов выброшено в пропасть, когда можно было просто погулять по городу, болтая.

Нельзя сказать, что нет интересных экспонатов. Это неправда. Но обидно видеть, что с развитием абстрактного искусства, умение рисовать для художника перестает быть необходимым навыком. И, к сожалению, это уже очень заметно. Зачем сначала учиться, когда можно сразу зарабатывать деньги? А ведь эта тенденция характерна только для модных выставок современного искусства. Как так получилось? Ведь в других направлениях профессиональные навыки остаются востребованы. Вплоть до рисованных мультиков. А здесь — пустое.

...Наверное, в этом и есть

смысл абстракции. Повторять на бумаге увиденное перестало быть интересным. И художники сначала вытаскивали и увеличивали детали изображения, разбивая их на части до пикселей, чтобы мы могли по этой части додумать и воссоздать свое целое. Сегодня тебе не предлагают даже часть. Просто пятно. Воссоздавать уже не из чего. Используй собственные ресурсы. Не все же за тебя делать.

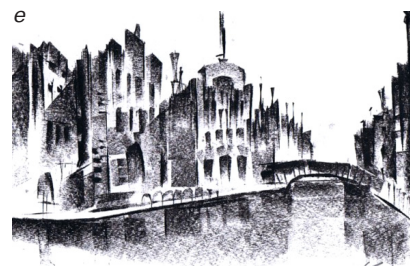
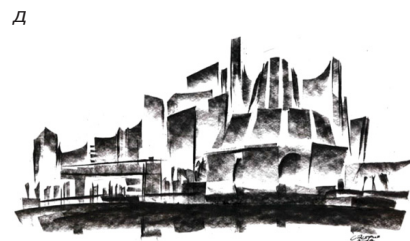
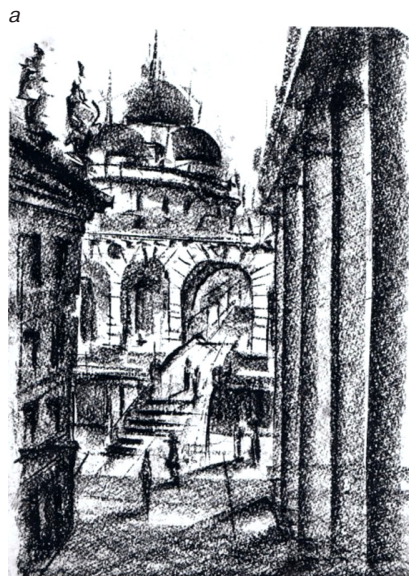
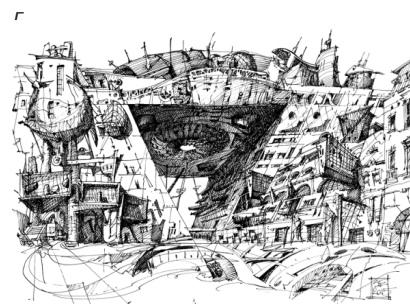
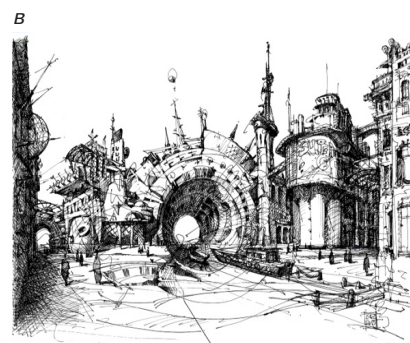
Умение повторить (09.2014)

Большинству здравомыслящих людей свойственно чувство консерватизма, местами граничащего с косностью. Это вполне понятно, логично и обосновано. Однако именно та тонкая грань между желанием сохранить традиции и неумением развиваться и отличает консерватора от непрофессионала и ретрограда.

Есть профессии, для которых смелость и неординарный взгляд на вещи — неотъемлемая часть мастерства.

По большому счету, научить рисовать можно абсолютно любого. Научить же даже очень умного человека видеть предмет в неожиданном ракурсе никак нельзя. Это либо есть, либо нет. И когда ЭТО есть, его нужно

аккуратно брать ладошками и, боясь расплескать, бережно нести вперед, добавляя уже туда навыки проводить ровные линии. Потому что, если добавить навыки на пустое место, получится человек, который умеет хорошо копировать изображение. Как фотоаппарат. А если добавить их к таланту, получится Художник,



а — замок; б — арочная фантазия

в, г — дом-мост; д — архитектурная графика; е — река

способный создавать новое, удивительное, невиданное, красоту и просто чудо.

Когда дворы были общими (02.10.2014)

В венском антикварном квартале мы с наслаждением исследовали каждый магазинчик. В стране сохранились чудные вещи. От необыкновенных украшений ар нуво до зеркал в старинных барочных резных деревянных рамах. Это как же нужно было заботиться о вещах, чтобы за три, а то и все пять веков, мебель не только не была повреждена, не сгорела, но и просто не была выброшена за ненадобностью?! Огромный роскошный буфет красного дерева XVI в. (!!!!!!!), и сейчас помню во всех подробностях. Массивные двери с барочной резьбой и тяжелыми замками антиквар отпер для нас ажурным ключом. Витые орнаменты старого дерева мучительно хотелось трогать и гладить, заглядывая внутрь ящичков, хранивших секреты бюргерской семьи на протяжении пяти веков.

Нет такого больше! Кто будет беречь стулья и шкафы,

купленные мною? Да я сам выброшу их при следующем ремонте. А сколько мы переезжаем? Мир мал и тесен, мы не знаем, где будем завтра, и не строим свой дом на века, и не сохраняем в нем старый буфет. Мы и традиции уже не храним, не то что мебель...

Да нет, я же понимаю, что если одна семья будет покупать один буфет раз в пятьсот лет, нам хватит одной мебельной фабрики на страну. Где будут работать остальные? Да и тот буфет нельзя сравнить с массово произведенной мебелью на нашей кухне. Мы покупаем, выбрасываем, опять покупаем. И нам есть чем заняться, нет времени загрузить мозг вопросами о смысле жизни и борьбы за справедливость, и людям есть, где заработать. Баланс сохранен.

Но лично я все-таки купил старинную чернильницу и буду беречь ее, как тот буфет.

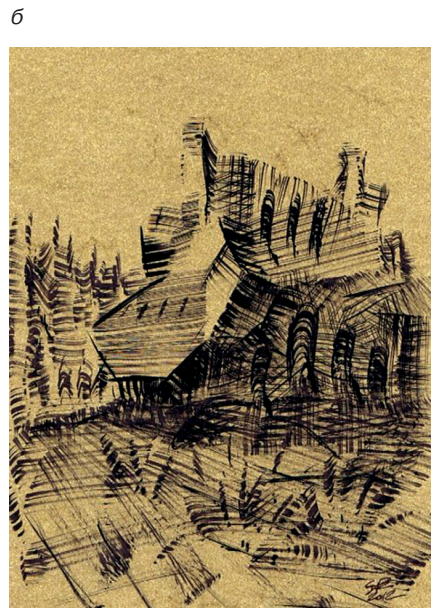
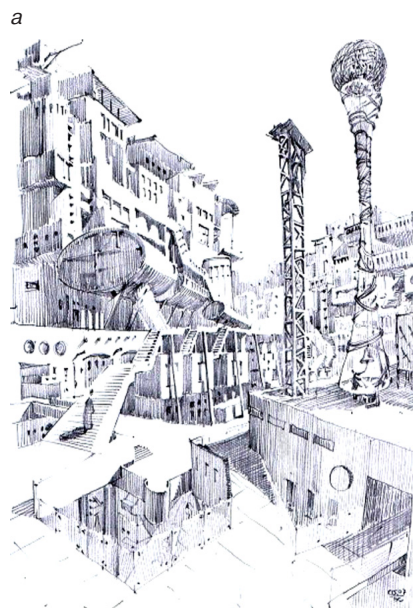
Архиграфика. Сложный выбор/неофициальное письмо участнику конкурса рисунка от эксперта (20.11.2014)

Судить скорость в стометровке, дальность метания

копья или точность попадания мячом в ворота гораздо проще. Все определяется четкими, понятными и осязаемыми параметрами. Рисунок — совсем другое дело. Слишком быстро заканчиваются объективные критерии, начинается личное мнение, в самом лучшем случае основанное на изучении истории искусства и богатом опыте посещения музеев и выставок.

Как оценить рисунок? «Похоже - не похоже?» Ну, давай определимся. Кто ты? Фотограф? Нет, говоришь, художник? Так вот, даже если бы ты был фотографом, то самые любопытные фотографии сняты с такого ракурса, где предмет сам на себя похож не слишком. Вот вспенившаяся волна океана за миллисекунду до падения на берег. Волна похожа на огромную мыльную хищную бабочку, прилетевшую за добычей. Вот пловец поднимается над поверхностью воды. Его напряженное, вытянутое тело кажется запаянным в водяную капсулу.

А вот если ты не художник, но рисующий архитектор, то ты



а — хаос на современный лад; б—что-то современное; в —по мотивам Пиранези

вообще про другое. Сидел и месяца три срисовывал здание в парке по миллиметру? Все трещинки, выпуклости и тени? Угу. Молодец. Усидчивый значит. В бухгалтерии тебе, наверное, цены не будет. Не в бухгалтерии работаешь? А тогда зачем? Чтобы что? Чтобы было похоже? Ну, это мы уже обсудили выше. Дальше давай. Что тебе эта усидчивость дала как художнику? Я даже не стану спрашивать, что она дает тебе как архитектору, потому что знаю точный ответ. Учишься воспроизводить детали? Вот это молодец. Стремление, желание учиться, запомнить какие-то нюансы и приемы — всегда очень похвально. Но тогда так и скажем честно — ты ученик. Большой умница, стараешься. Научись, приходи на конкурс, очень ждем.

Я уже говорил о том, что рисующий архитектор ни в коем случае не должен пытаться конкурировать ни с художником, ни с фотоаппаратом. Именно наличие другого восприятия, умение придумать, создать и отражать детали — вот, что ценится... А уж если на всепрощающей и терпящей бумаге ты не можешь наворотить архитектурное

буйство, как же ты будешь строить, ограниченный со всех сторон бюджетами, сроками, нормами и, подчас, дурным вкусом заказчика? Оторвись на полную катушку, позволь себе выплеснуть накопленное, стань свободным. Это, конечно, если есть, что выплеснуть. Хорошо если есть. Потому что именно этого мы от тебя и ждем.

Вдохновение (10.12.2014)

Что значит подготовиться к проведению семинара или лекции? Это значит украсть время либо у работы над проектами либо у семьи. Поскольку первое — невозможно, ибо время на работу величина неизменная только в постоянном стремлении к росту, значит, минус еще один выходной день.

Какая от этого отдача? Горящие глаза слушателей и слова благодарности о том, что они получили мощный пинок к давно заброшенному творчеству, и они прямо сейчас планируют достать из небытия краски и сдуть пыль с засохших лепестков знаний, полученных в художественной школе еще в детстве.

Мы все живем в одинаковых условиях. Эта суета, беготня, семья, работа, капризные клиенты и курс евро... Времени нет. Не знаю, что там говорят физики на

тему пятого измерения, но я знаю точно: время — величина пере-менная. Нам не хватает только одной дополнительной величины — вдохновения. Добавь его в формулу, и время станет податливым, как пластилин.

Рисуйте, ищите, пробуйте, не бойтесь. Это не страшно. Страшно не пробовать.

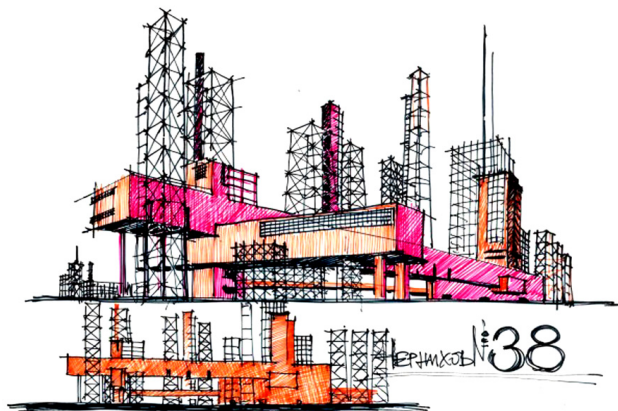
Антикризисный Антинори (23.12.2014)

После мрачной Москвы, где низкое свинцовое небо давит на плечи уже несколько месяцев без продыху, а серая жижа снизу добирается почти до колен, Тоскана оживляет...

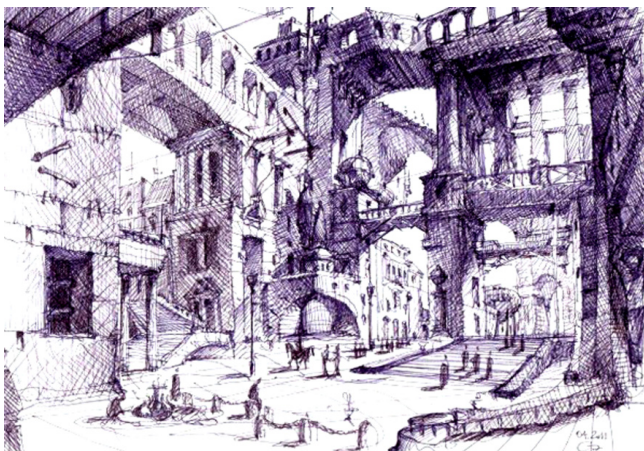
...Вкусный воздух недостаточно вдыхать всей грудью, его впитываешь как загар — всей кожей, каждой клеточкой. Насыщаешься видами, солнцем, кухней, запахами, архитектурой, красно-желтой зеленью. И все. И не рисовать уже не можешь. Нет сил держать это в себе. Рисовал в самолете, на встречах, в номере, в ресторане, везде, где можно было разложить блокнот. Восемь хороших рисунков за четыре дня. Италия вдохновляет.

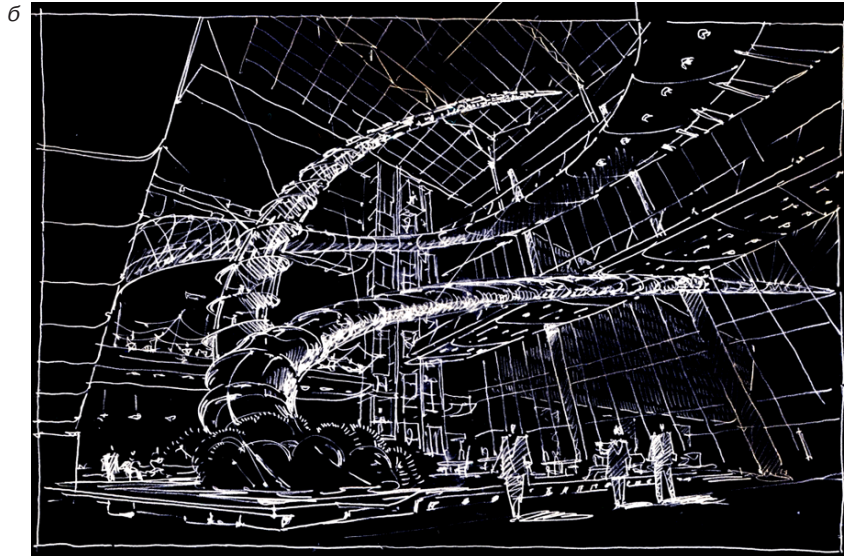
Код Эстрина (27.01.2015)
Отличное название для

а



б





а — почти собор в черном; б — архитектурная графика

персональной выставки.

Как организовать персональную выставку художника, если художник — архитектор? Да вообще-то, примерно также, как если бы ты просто был художником или нехудожником вовсе. Помещение + куратор + спонсор; довести до кипения и варить примерно пять-шесть месяцев до полной готовности.

В чем сложность выставки архитектурной графики? В том, что графика не дает цвета и с трудом вызывает эмоции. Была мысль "оживить" рисунки в ролике, заставить их двигаться, но что бы ты ни поставил рядом с графикой, это отвлечет внимание. Скучнее графики могут быть только планы и разрезы.

Но, для архитектора графика — это возможность осмыслить архитектурные идеи и способ общения с заказчиком. Эскиз, сделанный от руки а-ля прима — это нестандартное средство убеждения и вполне серьезный аргумент.

Что будем делать? Ну, наверное, не станем просто и вяло развешивать картины по стеночке рядочком. Это не возбуждает ни нас, ни галерею. Есть интересные мысли на тему оживления пространства.

Современная архитектурная графика существует вне традиций. В ней фантазии о будущем комфортно существуют рядом с абсолютной классикой. Настоящее в будущем, а будущее в настоящем. Будем тестировать возможности архитектурного рисунка в сегодняшнем состоянии.

05.06.2013

Слово "графика" ведет свое начало от греческого *grapho* — пишу, рисую. Считается, что рисунок демонстрирует характер, темперамент, настроение художника. Язык графики основан, главным образом, на выразительных возможностях линии, штриха в сочетании с фоном, с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение.

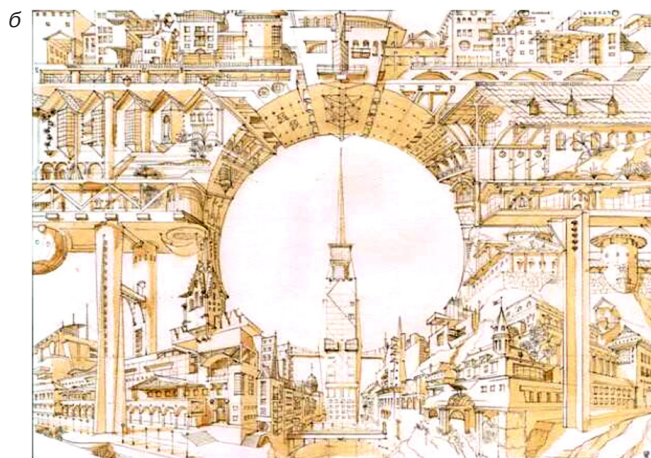
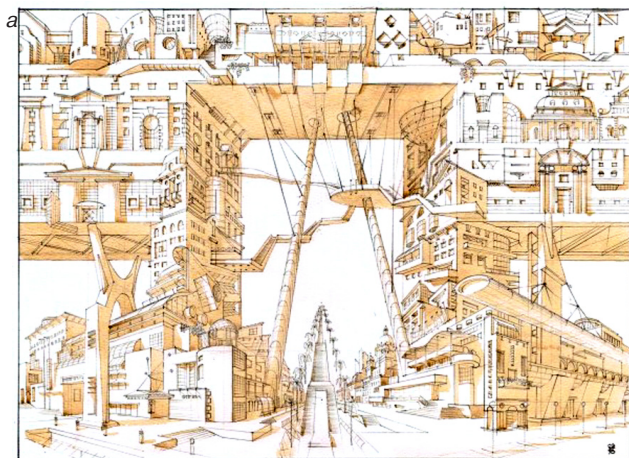
Графика тяготеет к монохромности, чаще всего извлекая художественную выразительность из сочетания двух цветов. Есть ощущения и настроение, которые могут быть выражены только графикой; образы, воплотимые только в четких штрихах; образы, требующие линии, черты, пятна.

Я сделал серию рисунков "Black Edition". Те же цвета — белое и черное, а со сменой ролей меняется и их восприятие. Не

говоря уже о том, что черный фон дает возможность слегка слентяйничать: рисунок уже с самого начала заполнен цветом, правда, художник обременен большей ответственностью за красоту каждой линии.

Графика — очень абстрактный вид искусства, ведь в природе нет ни четкой линии, ни чистых цветов. Поэтому графика разнообразна: она бывает реалистичной, с точностью до штриха отражающей действительность; а мне больше нравится причудливо-замысловатая, поражающая, как раз своей оторванностью от этой действительности. Лентяям на заметку: менее скрупулезный рисунок дает возможность меньше потеть и эффективнее, или, как минимум, энергичнее, думать.

Хорошая техника рисунка, позволяющая достигнуть внешней схожести с натурой, — это очень важно, но схожесть мы можем получить и с помощью фотокамеры. При наличии слабой памяти и бедного воображения рекомендуется, не теряя времени на зарисовку, использовать фотомыльницу. Хотя при зарисовке с природы пропорции и детали круче загружаются в



а,б — архитектурная графика

мозг и память руки!

Интересна графика, позволяющая оценить не столько хорошо поставленную руку, сколько умение создать новый образ и эмоционально передать его. Графика архитектора, пожалуй, этим и отличается от работы профессионального художника. Выдуманные города начинаю рисовать с какой-нибудь дверной ручки балкона, вокруг которой разворачиваются детали арок, балюстрад, барельефов и мостов, где каждая мелочь — интересный сам по себе элемент.

Рисунок архитектора (06.09.20.13)

Рисунок архитектора отличается от рисунка художника так же легко, как женский рисунок от мужского. В мужском рисунке красота не так очевидна; и графика всегда более энергична, и более понятна. Четко, коротко, по делу. У архитектора, кроме того, — отчетливо выстроена перспектива, с трудом получаются окна без выраженной этажности, но зато легко находится возможность выделить какой-нибудь ордерный элемент. А в композиции художника архитектурные сооружения редко бывают главными или значительными элементами.

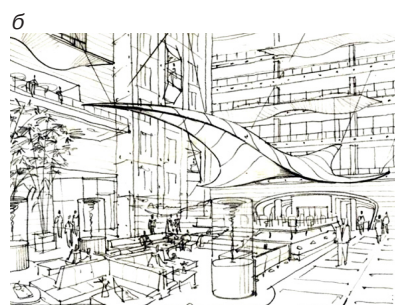
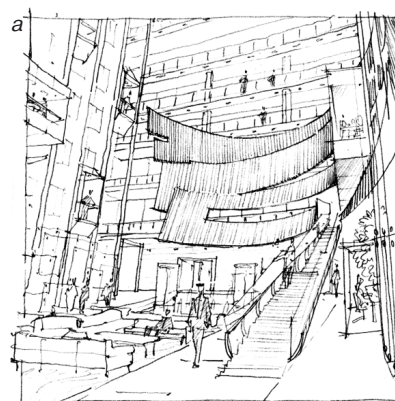
Рисовать сегодня из архитекторов умеют немногие; те,

кто достойно и с удовольствием пробуют, часто выдают рисунки неархитектурные.

Клиенты, тем не менее, часто реагируют на живой рисунок острее, чем на визуализацию в компьютерной программе. Может быть, потому что под-сознательно понимают, что каждый рисунок — это своеобразный автопортрет, детали которого имеют личностное значение? Ведь в рисунке зафиксирован процесс отражения человеком окружающего его мира и его внутреннего состояния, и рисунки характеризуют архитектора лучше, чем любая презентация. Кроме того, постоянная практика в графике позволяет формировать восприятие, уровень образного развития, фантазию и воображение, представление о прекрасном, в конце концов.

Ситуация в нашей стране обуславливает вполне понятное появление архитектуры максимально коммерциализированной. Может быть еще и поэтому архитектурные рисунки, позволяющие насладиться эстетикой продуманной, логичной, связанной и осязаемой фантазией архитектора, вызывают живой интерес.

Поскольку практически для всех заказчиков варианты предлагаемых проектных решений включают не только визуализацию, но и мои эскизы.



Эскизы для проекта компании «Аэрофлот» (а, б)

Список литературы:

1. Сергей Эстрин, Краткая биография, <https://www.estrin.ru>
2. Картина мира. Улучшенная версия, Выставка графики Сергея Эстрина в галерее «Место 2». Archplatforma.ru, 2017.

Иллюстрации:

1. <https://estrin-notes.livejournal.com>