Е.В. ВИШНЕВСКАЯ
Кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой дизайна, Тольяттинская академия управления
e-mail: lady.vishnja@mail.ru

E.V. VISHNEVSKAYA
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department design, Togliatti Academy of Management (TAOM)
e-mail: lady.vishnja@mail.ru

СИНТЕЗ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА В ИСКУССТВЕ МОЗАИКИ КАК НАСЛЕДИЕ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ГОРОДЕ

A SYNTHESIS OF MONUMENTAL ART AND DESIGN IN THE ART OF MOSAICS IN AN INDUSTRIAL CITY

В статье исследуется феномен развития элементов монументального искусства в индустриальном городе в эпоху постмодернизма. Дана историческая справка создания объектов монументального искусства посредством мозаики в процессе становления индустриального города. Описываются пути взаимодействия монументального искусства и дизайна на современном этапе в городской среде.

The article examines the phenomenon of the development of elements of monumental art in an industrial city in the era of postmodernism. Historical information about the creation of objects of monumental art using mosaics during the formation of an industrial city is given. The ways of interaction of monumental art and design at the present stage in the urban environment are described.

Ключевые слова: мозаика, дизайн, индустриальный город, постмо-дернизм.
Keywords: mosaic, design, industrial city, postmodernism.

Индустриальный город как феномен достаточно интересно и ярко представлен на примере образования, строительства и становления города Тольятти. Тольятти как футуристический город нового формата жизни и обустройства пространства на территории волжских степей с 60-х годов XX века в течение коротко времени, 30 лет, строительства стал образцом нового индустриального подхода в создании городов. Город для завода. Возведение завода-гиганта «АвтоВАЗа» по производству легковых автомобилей, пришедшееся на рубеж 60–70-х годов, являлось промышленным потенциалом города и создало предпосылки для формирования новых социально-культурных условий его развития. На формирование культурного наполнения города символами и образами монументального искусства повлияло расположение Тольятти вдоль Волги, в живописном ландшафте в обрамлении Жигулевских гор. В свою очередь новый по форме и по характеру индустриальный город без корней, истории именно в образцах монументального искусства периода 70–80 годов приобрел поэтическое звучание на основе интерпретации былей, сказаний, легенд из истории Самарской луки. О.М. Калиева в статье «Символика и ее значение при формировании положительного имиджа города» делает акцент: «Любой современный город несет на себе проявления и знаков, и символов, которые являются своего рода “квинтэссенцией” его истории, достопримечательностей и особенностей, а также тем, с чем ассоциируется город на мировой арене, чем гордятся его жители, о чем рассказывают туристам» [1, с. 526–529]. Т.Ю. Казарина, автор статьи «Современная культура в визуальном пространстве» пишет, что «визуальную среду можно определить как все видимое многообразие мира, актуально заполняющее жизненное пространство человека. В него входит и природное окружение, и все то, что создано трудом человека в результате активной культуросозидающей деятельности. Визуальную культурную среду можно условно разделить на два вида — внешнюю и внутреннюю. Внешнюю визуальную культурную среду составляют объекты, расположенные в свободном природном пространстве, тогда как объекты, находящиеся в замкнутом пространстве (чаще всего искусственного происхождения), представляют внутреннюю визуальную среду» [2, с. 39–48].

Современные тенденции в монументальном искусстве в России в период 60–80 годов нашли отражение и в визуальном оформлении городской среды Тольятти. Современное советское монументальное искусство невозможно представить без развития монументально-декоративного ис-

кусства. Этот вид искусства определен искусствоведами как один из самых активно функционирующих в системе социалистической культуры СССР.

«Понятие синтеза искусств подразумевает единство их различных видов, каждый из которых, дополняя друг друга, становится частью целого произведения. Результатом соединения архитектуры, монументальной живописи, скульптуры становится произведение более высокого эмоционального, эстетического воздействия, чем каждое из этих искусств в отдельности. Монументальная живопись и скульптура в тесном взаимодействии с архитектурой являются основным творческим инструментом для художественной организации городской среды в жилых районах, парках, на улицах, станциях метро. Синтез монументально-декоративного искусства и архитектуры получил яркое отражение в произведениях советского модернизма» [3, с. 117–123].

Монументально-декоративное искусство всегда было искусством, которое отличается величием и значительностью идейного со-держания, выражаемого обычно в крупных, масштабных и обобщенных формах. Произведения монументально-декоративного искусства — это архитектурные сооружения, монументы, памятники, стенные росписи и мозаики, уникальные мемориалы.

«Результатом соединения архитектуры, монументальной живописи, скульптуры становится произведение более высокого эмоционального, эстетического воздействия, чем каждое из этих искусств в отдельности. Монументальная живопись и скульптура в тесном взаимодействии с архитектурой являются основным творческим инструментом для художественной организации городской среды в жилых районах, парках, на улицах, станциях метро. Синтез монументально-декоративного искусства и архитектуры получил яркое отражение в произведениях советского модернизма. Одна из заметных особенностей этого стиля — наличие декоративных элементов, мозаичных панно, смягчающих модернистскую эстетику и работающих на уровне человеческого эмоционального восприятия» [3, с. 117–123].

Советские мозаики уникальны. Советская мозаика — это не только инструмент украшения города, это, прежде всего, эволюция идеологии, передача элементов повседневности, размышлений, мечтаний людей о покорении космоса, фантазии на тему освоения других планет, передовые медицинские технологии, героизм строителей предприятий и железных дорог посредством передачи в материале и цветовой символи-

ке содержания сюжета. Мозаики способствовали развитию монументального искусства в период постмодернизма в процессах урбанизации, огромных размах жилищного и общественного строительства, повышения культурного уровня населения, увеличение роли искусства, народных художественных традиций в духовной жизни людей в период 70-х годов.

В Тольятти находится большое количество советских мозаик. Мозаика является частью городской среды, частью имиджа города. Мозаика как вид монументального искусства, разнообразно представленная в интерьерах и фасадах зданий архитектуры постмодернизма 70-х годов в Тольятти, сегодня требует пристального внимания, реставрации, восстановления, сохранения технологии исполнения и отдельного изучения стилистики композиции и особенностей этого вида искусства.

Рис. 1. Мозаичная стела-панно «Радость труда». Автор: художник Юрий Константинович Королев

Рис. 2. Фрагмент. Мозаичная стела-панно «Радость труда»

Рис. 3. Фрагмент. Мозаичная стела-панно «Радость труда»

«Мозаике Тольятти можно посвятить отдельную книгу. Это, наверное, самый популярный вид монументального искусства, разнообразно представленный и достойный отдельного изучения» [4].

Мозаика как собирательный образ города и его культурное на-следие сохранилась в городе Тольятти на фасадах зданий архитектуры постмодернизма: стела-панно «Радость труда», кинотеатр «Сатурн», дворец спорта «Волгарь», торговый дом «Волжские зори» и другие.

Мозаичная стела-панно «Радость труда» — одна из наиболее ярких и трудоемких мозаик г.Тольятти. «Сюжеты, изображённые с четырех сторон на стеле посвящены таким достижениям советского государства, как победа российского народа в Великой Отечественной войне, ликвида-

ция безграмотности, социалистическая революция, создание Рабоче-крестьянской Красной Армии, первый выход человека в космос, строительство города Тольятти и Волжского автомобильного завода» [5] (рис. 1, 2, 3).

Рис. 4. Фрагмент Мозаичная стела-панно «Радость труда»

Стела-панно «Радость труда» имеет редкий масштабный размер: высота — 5 метров, ширина — 3 метра, длина — 100 метров, площадь мозаики составляет 530 квадратных метров. Время создания мозаики — 1977–1981 гг. В работе над произведением художники использовали около 100 оттенков смальты, общее количество элементов — 3,5 миллионов. Смальту привозили с различных уголков СССР: из Ростова, Лисичанска, Костино и других городов. В результате стела получила негласное название «Золотой брус».

Монтаж стелы осуществлялся при участии Волжского автомо-бильного завода. Автором стелы является художник-монументалист Юрий Константинович Королев (1929–1992 гг.). Для художника мозаика стала итогом творчества, в ней отразились размышления автора об истории страны, счастье, смысле жизни человека в Советском Союзе.

«Смальта потрясает многообразием природных оттенков, сверкает на солнце, меняет глубину тона и характер цветовых отношений — в зависимости от положения светила на небосклоне — времени суток, времени года. По замыслу проектировщиков Автограда, поднявшись от воды по склону набережной, мозаики непременно должны были сочетаться с водой и в городе» [5].

Основным цветом мозаики стелы является красный цвет (рис. 4). На фоне развернутых знамен перед глазами зрителей проходит история советского государства: Великая Отечественная война, первые пятилетки, ударные стройки. Завершающие фрагменты стелы — это сюжеты о строительстве Волжского автомобильного завода и запуске производства отечественных автомобилей как трудовой подвиг комсомольцев семидесятых. Мозаика Ю.К. Королева в Тольятти значительно отличается от его прежних работ. Это скорее образы-воспоминания,

герои наделены персональными чертами, с передачей визуального образа соответствующей эпохи. Каждая определенная сцена, изображенная на стеле, отличается собственным оригинальным смыслом и образом прошлого. Зритель, рассматривая мозаику, невольно прочитывает сложную композицию автора в целом и в отдельных деталях. В этом и заключается волшебство искусства мозаики.

Рис. 5. Мозаика кинотеатра «Сатурн». Автор: художник Андрей Владимирович Васнецов
Рис. 6. Фрагмент мозаики кинотеатра «Сатурн»

В феврале 1972 года завершилось возведение самого масштабного кинотеатра Самарской области на 1 200 зрительских мест — кинотеатра «Сатурн». Это был новаторский проект московских архитекторов, и он стал поистине доминантой в структуре городской застройки. На боковых стенах кинотеатра расположены неповторимые мозаичные панно, созданные Андреем Владимировичем Васнецовым (рис. 5).

Серо-черно-коричневая цветовая гамма мозаики кинотеатра «Сатурн» сильно отличается от стилистики мозаики советского периода. Натуральный горный камень, привезенный из Карелии, Средней Азии, Урала казался слишком блеклым для привлечения внимания к произведению искусства (рис. 6). Но автор мозаики не только передал в материале символическое название кинотеатра, он удачно нашел решения ассимиляции замысла в городскую среду, в частности, имитации цветовой гаммы парапета набе-

Рис. 7. Мозаика дворца спорта «Волгарь». Автор: художник Сергей Леонович Тер-Григорян

Рис. 8. Фрагмент. Мозаика «Мирный труд». Автор: художник Праски Витти

режной г.Тольятти. С другой стороны, мозаика напоминает гобелены периода средневековья. Она сдержанна в своем художественном состоянии, изящна и тонка по ритму. Абстракция из природного камня, спадающая массивными складками «занавеса», и материал мозаики — стекло, вкрапленное в горный камень, лучи солнца, воспроизводят движение облаков на небе, движение волн Волжского моря. Таким образом, глубокая связь с архитектурной формой советского конструктивизма, личный опыт художника-монументалиста возвращают зрителей из глубин космоса к скрытому за складками «занавеса» смыслу бытия.

Композиции мозаичного панно, размещенные в интерьерах на стенах вдоль лестниц Дворца спорта «Волгарь», получили названия «Сила», «Ловкость», «Грация», «Меткость». Мозаики воплощают в себе здоровый образ жизни. Животные, птицы, растения, которые представлены в многочисленных частях композиций, придают панно оригинальный вид, позволяют прочувствовать полноценность жизни, напоминают об отношении человека с природой. В совокупности изображения природных элементов, эти композиции создают системную объединенную картину, имеющую продолжение на фасадах здания.

Автор мозаичного панно изобразил природу Самарской луки, делая акцент на величие реки Волги, протекающей вдоль города. Непрерывный мозаичный узор дворца спорта «Волгарь» покрывает конструктивные вертикальные опоры внутри здания, проходит через все 5

этажей и в верхней части опор выходит наружу, объединяя интерьер и экстерьер в единое архитектурное творение (рис. 7).

Мозаичные работы по эскизам С.Л. Тер-Григоряна, председателя художественного совета республиканской творческо-производственной мастерской монументально-декоративного искусства художественного фонда РСФСР, выполнены группой молодых талантливых художников из мастерской монументально-декоративного искусства Москвы: это Б.А. Остапчук, Ю.Г. Высоцкий, В.Д. Шевелев, А.В. Сироткин.

Рис. 9. Фрагмент комплекса мозаичного панно, посвященного республикам Советского Союза. Город Тольятти, санаторий «Алые паруса»

Мозаика «Мирный труд» на фасаде торгового дома «Волжские зори» — одна из самых лиричных поэтических достопримечательностей г. Тольятти (рис. 8). Ее автор — Праски Витти, народный художник Чувашии. Мозаика «Мирный труд» принесла автору особый успех. Художник продемонстрировал мастерство и виртуозность владения художественными материалами, а также невероятный творческий потенциал в передаче образа с элементами из богатого культурного национального наследия народа через оригинальные особенности композиции, ритмики, колорита, пластики и других инструментов художественного искусства.

Удивительно сохранившееся наследие советского искусства комплексное мозаичное панно, посвященное республикам Советского Союза, расположено на территории санатория «Алые паруса» г. Тольятти. Комплекс мозаичных панно представляет собой 16 мозаик с изображением гербов СССР и союзных республик как подтверждение единства СССР (рис 9).

Исследование наследия искусства мозаики в г. Тольятти, поведенное автором, нашло отражение в разработке каталога «Мозаика города» в составе научно-исследовательского проекта «Фактуры Тольятти». Каталог «Мозаика города» является одним из пяти каталогов выставки проекта в формате выставка — книга. На фоне обложки каталога расположена фотография фрагмента мозаичной стелы панно «Радость труда» (рис. 10). Верстка каталога выстроена с использованием фотографий,

Рис. 10. Обложка каталога «Мозаика города». Автор: Елена Владимировна Вишневская

демонстрирующих историческое и художественное наследие искусства мозаики в г. Тольятти. Научно-исследовательский проект «Фактуры Тольятти» реализован в 2020 году на базе кафедры дизайна Тольяттинской академии управления.

В современных условиях развитие искусства дизайна требует осмысления значения визуальной образности символизма искусства мозаики и нахождения способов преемственности с применением современных цифровых технологий, в частности, пиксельной графики. Г.П. Степанов, утверждает, что синтез искусств «предполагает такое взаимодействие видов искусств, при котором каждый из компонентов, выступая с определенной степенью самостоятельности, приобретает новые качества, относящиеся равно к его форме и содержанию». Что немаловажно, «художественный образ, возникший на основе синтеза искусств, — качественно новое явление, он имеет сложную многоплановую структуру, недоступную отдельным видам искусства» [6, с. 14].

Стратегия применения пиксельной графики в синтезе монумен-тального искусства и дизайна как стилистический образ мозаики внесет в городскую среду элементы созерцательности.

Становится актуальной тема создания узнаваемого облика города, что способствует появлению новых дизайн-проектов в области дизайна городской среды [7, с. 123].

Пиксельные графические изображения на различных носителях в городском пространстве представляют собой графическую мозаику из очень мелких элементов — пикселей, которые характеризуются положением в так называемой битовой карте цветовыми характеристиками. Каждый пиксель, как камешек в мозаичном панно, не зависим друг от друга, но в целом создает единую композицию.

Применение цифровой графики в городской среде предполагает внесение визуальной, эстетической насыщенности и мозаичной символики сюжета изображения посредством мультимедийного оборудования и проецирования изображений на фасады зданий, что является особенно знаковым для популяризации наследия постмодернистской архитектуры города индустриального города.

В статье использованы фото автора Е.В. Вишневской

Примечания:

1. *Калиева О.М.* Символика и ее значение при формировании положительного имиджа города / О.М. Калиева, И.В. Вакунова, А.А. Чарикова // Молодой ученый. — 2014. — № 4 (63). — С. 526–529.

2. *Казарина Т.Ю.* Современная культура в визуальном пространстве / Т.Ю. Казарина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2015. — № 30. — С. 39–48.

3. *Солодилов М.В., Коробова Е.С.* Синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства от советского модернизма до наших дней на примере Тольятти // Научно-технический журнал «Градостроительство и архитектура». СМГТУ. — 2017. — Том 7. — № 3. — С. 117–123.

4. *Капитонова К.* Архитектура советского модернизма Тольятти. Фотопост. Часть 2». — URL: http://selfietecture.com/togliatti_photo_02/ (дата обращения: 28.04.2020).

5. *Авдейчев А.* Тольятти: стела-панно «Радость труда» / А. Авдейчев. — URL: https://hitmanah.livejournal.com/185702.html (дата обращения: 28.04.2020).

6. *Степанов Г.П.* Композиционные проблемы синтеза искусств / Г.П. Степанов. — Москва: Художник РСФСР, 1984. — С. 319.

7. *Вишневская Е.В., Барсукова Н.И.* Методология дизайн-проектирования как основа организации открытых пространств урбанистической среды // Вестник. Оренбургский государственный университет. — 2015. — № 5 (180). — С. 121.

Список литературы:

1. *Калиева О.М.* Символика и ее значение при формировании положительного имиджа города / О.М. Калиева, И.В. Вакунова, А.А. Чарикова // Молодой ученый. — 2014. — № 4 (63). — С. 526–529.

2. *Казарина Т.Ю.* Современная культура в визуальном пространстве / Т.Ю. Казарина // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2015. — № 30. — С. 39–48.

3. *Солодилов М.В., Коробова Е.С.* Синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства от советского модернизма до наших дней на примере Тольятти // Научно-технический журнал «Градостроительство и архитектура». СМГТУ. — 2017. —Том 7. — № 3. — С. 117–123.

4. *Степанов Г.П.* Композиционные проблемы синтеза искусств / Г.П. Степанов. — Ленинград: Художник РСФСР, 1984. — С. 319.

5. *Вишневская Е.В., Барсукова Н.И.* Методология дизайн-проектирования как основа организации открытых пространств урбанистической среды // Вестник. Оренбургский государственный университет. — 2015. — № 5 (180). — С. 121.