

В.Н. ВОСТРИКОВ

доцент кафедры инновационного проектирования
Самарский государственный архитектурно-строительный университет

ТИПОЛОГИЯ СИМВОЛА В АРХИТЕКТУРЕ САМАРСКОГО МОДЕРНА*TYPOLOGY OF CHARACTER IN THE ARCHITECTURE OF ART NOUVEAU IN SAMARA*

Один из важнейших аспектов работы - архитектурный декор модерна, который являлся проводником культурных смыслов и, более чем какой-либо другой вид искусства, был доступен массовому сознанию, поскольку украшал фасады зданий, формирующих эстетический вид улиц города, в условиях городского пространства выстраивая диалог между высоким символическим искусством и культурой повседневности своего времени. Архитектурный декор самарского модерна в данном случае анализируется не только как явление архитектуры и изобразительного искусства, но и как специфический культурный текст - во всей своей многозначности и ассоциативной емкости, в противоречивом и многомерном культурно-историческом контексте эпохи.

Ключевые слова: самарский модерн, символ, архитектурный декор, городское пространство.

На первый план в научном исследовательском поле выступают проблемы, затрагивающие смысловую сторону архитектуры и раскрывающие ее образно-знаковые и символические возможности. Архитектурный декор рассматривается не только как часть архитектурного сооружения, наделенная лишь эстетической функцией, но и как культурный текст, способный вбирать в себя идеи и смыслы культуры и транслировать их вовне.

Предметом исследования является семантика архитектурного декора самарского модерна, которая, будучи сосредоточением смыслов культуры своего времени, выступила далеко за пределы сугубо архитектурных проблем и стала связующим звеном между архитектурой и культурой на рубеже XIX и XX вв.

Историческая часть Самары в основном состоит из зданий и сооружений, появившихся во второй половине XIX - начале XX в. - эпоху эклектики и модерна. Свыше 1500 зданий и сооружений доносят до нас следы былого богатства этого времени. Выполненные из кирпича и дерева эти строения в своем внешнем облике представляют характерные

This article discusses issues related to architecture and semantics as its Crandall's part. One of the most important aspects of the work of architectural Art Nouveau decor, who was the conductor of cultural meanings and, more than any other art form. Samara modern architectural decoration not only analyzes the phenomenon of architecture and fine arts, but also as a specific cultural text - in all its ambiguity and the associative capacity, contradictory and multidimensional cultural and historical context of the era. Russian Samara Art Nouveau architecture in this work is understood not only as a part of the history of architecture, but also as a form of art that is open to dialogue with others of its species.

Keywords: Samara Art Nouveau, symbol, architectural décor, city environment.

черты развивающегося интернационального стиля модерна в приложении на самарскую почву, сохраняя свою специфику и особенности. С одной стороны, это неоромантическое направление в искусстве, с другой – символистское, которые доминировали в архитектуре модерна. По словам П.А. Флоренского: «...чувственный мир приобретает для нас особую важность, особое значение: отказавшись от самоутверждения... делается бытием для мира иного... преобразуется, одухотворяется и превращается тем самым в символ, т.е. в органическое единство изображающего и изображаемого, символизирующего и символизируемого» [6, с. 175-178].

Ретроспективизм, в частности, развивая национальные тенденции и процветавший в этой время, столкнулся с принципиально новым архитектурным языком – символистским. Он представал в двух основных формах как декоративистская линия модерна и линия пластицизма, работающая на организацию архитектурной формы. Причем архитектурная форма всегда предполагает наличие художественной формы. Декоративное направление благодаря устремлению на рубеже XIX и XX вв.

«на роскошь и индивидуальность» стали называть «стилем миллионеров», что благоприятно легло на почву Самары – одному из лидеров по количеству купцов-миллионеров на территории Поволжья.

Важной особенностью, отмеченной Д.В. Сарбьяновым, была способность различных видов искусства приближаться друг к другу: «это превращение, взаимозамена архитектуры, скульптуры, прикладных предметов, живописи становится отличительной чертой модерна» [1, с. 213].

Особая роль орнамента и повсеместное увлечение им в модерне связано с появлением символических образов, «условный символический образ в модерне принес орнаменту спасение» [1, с. 167].

В самарском модерне в первую очередь преобладает идущее от эстетики символизма соединение иррационалистического и рационалистического начала. Примеры этому можно найти в творчестве многих известных зодчих Европы. Здесь, в первую очередь, рассмотрение символа может происходить как анализ формально-художественного языка и как анализ идейно-тематического образа. Из формальных средств преобладающими можно выделить фактурный, цветовой, ритмический и пространственный символы [3, с. 121].

Пространство в архитектуре всегда играло важную роль и, особенно, в концепции символа, где главенствующей выступает линейная концепция, в большей степени известная как «линия Орта». Это линейный символ, где можно прежде всего выделить орнамент, являющийся самостоятельным художественным образом. Семантика линии модерна, отталкиваясь от подражания органической жизни, «неправильна», сложна и импульсивна по форме и выражению.

Фигурный символ, где линия замыкается, образуя иррациональную форму, подчеркивает природу модерна с ориентацией на асимметричные неуравновешенные построения.

Главенствующее значение как пространственный символ здесь приобретает объемный символ, где правильность фасадной формы утрачивается, противопоставляя геометричности, классичности, конструктивистской параллелидности объема и плоскости свою концепцию с использованием эркеров, срезанных и закругленных углов, выступов и выемок и совершенно иную трактовку плоскости как таковой. Здания модерна, как правило, не обнажают голую плоскость стены, всегда ее художественно организуя, заполняя орнаментальными построениями [2, с. 20-29] (см. илл.).

Средством символического выражения в архитектуре самарского модерна является фактурный символ, ориентированный в первую очередь на фактуру строительного материала. Использование облицовочного кирпича (лекального), особенно в так называемом «кирпичном стиле», может приносить одновременно конструктивное и декоративное в объемно-планировочную конструкцию. Другие материалы могут выступать фактурными не только в экстерьере, но и интерьере, такие как дерево, мрамор, гранит, ткани ...

Цветовой символ особо проявил себя именно в модерне благодаря разнообразию материалов и их новому значению в трактовке образа. Семантика значений цветов с приоритетом на свойственную стилю цветовую гамму позволяет развивать собственную художественно-содержательную идеологию. Семантика значений цветов в модерне близка поэзии символистов А. Блока, А. Белого или цветомузыкальных экспериментов А. Скрябина [4, с. 14-16]. Определяющей тенденцией становится стремление колористики к малонасыщенным, сероватым цветам с ароматическими включениями. Палитра рациональной архитектуры достаточно строга и деловита. В иррациональном направлении колористика высветляется, насыщенность компенсируется появлением множества новых оттенков, цветовая гамма приобретает перламутровый отлив. Музыкальный, ритмический символ с характерными модуляциями и хроматизмом, где сложные цветовые пятна и декоративные решения, подчиняясь асимметрии, свободным построением и наслаением объемов тяготеют образно к ощущениям диссонансирующих гармоний [7, с. 269-270].

Выявление символа в модерне позволяет обратиться к способу его воплощения. И если в декоре – это декоративный символ, то в конструкции – это конструктивный. Важнейшим является конструктивный, с совершенно новым отношением массы и пространства и образованием новой конструкции, где меняются членения здания с выявлением совершенно других частей. Стремление к созданию целостного объемного образа, где конструкция имеет соподчиненную роль, говорит о дуализме архитектурных систем и архитектурных задач, которые преодолеваются художественными решениями (бывший особняк Курлиных). Конструктивный символ в модерне России начала XX в. несет ярко выраженный рациональный смысл как предвестник будущего конструктивизма, что в полной мере относится и к Самаре.

В декоративном символе всегда присутствует образное начало, берущее истоки в романтизме и пресыщенной наслоениями элементов эклектике с использованием изобразительных средств. Это наиболее употребимый изобразительный символ, рожденный в разных видах и жанрах изобразительного искусства, который активно использует архитектура. Это могут быть фриз, витражи, гобелены, детали из

майолики и керамики, используемые как снаружи, так и внутри здания (бывший ВККбанк). Здесь часто происходит вторжение живописного символизма в композицию оформления заданного пространства.

Преобладающим в модерне является пластический символ, задающий новое измерение как важный эстетический объект. Это, прежде всего, скульптурные творения. Иногда скульптура оформляет

вход, иногда скрывает кронштейны или выявляет важные акценты, а иногда предстает в виде барельефа или горельефа.

Антропологический символ несет в себе только то, что связано с жизнью человека. Достаточно часто человек сам предстает здесь как символ. Архитектурный декор эпохи модерна достаточно активно использует жанр маски, взяв как прообраз античные маски или маски комедии «дель Арте» (ит. *commedia dell'arte*). Маска используется как символ лица в отличие от эклектики не с индифферентным выражением лица, а наполненная эмоциональным выражением. Чаще это женский романтический образ. Поскольку эти задачи не могут быть решены изобразительно, то они решаются символическими средствами.

Природные символы являются наиболее употребимыми в самарском модерне, где иногда образ становится природной формой, как в идеальном варианте на не сохранившейся даче Пфедфера в Сокольниках (арх. А. Зеленко), но тот же зодчий предлагает другой вариант в Самаре – в доме Курлиных. Чаще – это органическое свойство стиля в перевоплощении того же орнамента с использованием мира флоры и фауны. Орнамент, в своей основе опираясь на органические мотивы, в модерне находит, пожалуй, свое наивысшее воплощение и развитие. Символы природы в интерпретации модерна находят и свое толкование: солнце – символ радости и жизни; орел – символ солнца, небесной силы, бессмертия и духа, посланец богов, победы света над властью тьмы (дом М. Егорова-Андреева); подсолнух – символ плодородия, единства, солнечного света и процветания (дом А. Нуйчева); мак – мифопоэтический образ – знак сна и смерти, а цветущий – небывалой красоты – также символ неувядаемой молодости и женского очарования (дом О. Гиршфельда) [5, с. 108-109].

Символика зодчества модерна, с одной стороны, продолжает быть метафизичной как в средние века, становясь все более абстрактной, отвлеченной и ассоциативной. Архитектура русского самарского модерна представлена не только как часть общей истории архитектуры, но и как вид искусства, открытый для диалога с другими ее видами. Именно такой точкой соприкосновения разных видов искус-

ства в архитектуре являлся декор. Эта ситуация была возможна исключительно в рамках своеобразной культуры рубежа XIX-XX столетий, когда взаимодействие и взаимопроникновение разных областей, а также тесные межвидовые связи искусств стали ее основной тенденцией [8, с. 120-128].

Архитектурный декор модерна являлся проводником культурных смыслов и более чем какой-либо другой вид искусства был доступен массовому сознанию, поскольку украшал фасады зданий, формирующих эстетический вид улиц города, и тем самым являлся повседневной средой для человека в условиях городского пространства. Архитектурный декор, таким образом, осуществлял диалог между высоким символическим искусством и культурой повседневности своего времени. Архитектурный декор модерна анализируется не только как явление архитектуры и изобразительного искусства, но и как специфический культурный текст – во всей своей многозначности и ассоциативной емкости, в противоречивом и многомерном культурно-историческом контексте эпохи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сарабьянов, Д.В. Стиль модерн [Текст] / Д.В. Сарабьянов. – М.: Искусство, 1989. – 294 с.
2. Горюнов, В.С. Архитектура эпохи модерна [Текст] / В.С. Горюнов, М.П. Тубли. – СПб.: Стройиздат, 1992. – 360 с.
3. Николаева, С.И. Эстетика символа в архитектуре русского модерна [Текст] / С.И. Николаева. – М.: Изд-во Директмедиа Паблишинг, 2003. – 191 с.
4. Русакова, А.А. Символизм в русской живописи [Текст] / А.А. Русакова. – М.: Белый город, 2001. – 327 с.
5. Фар-Беккер, Г. Искусство модерна [Текст] / Г. Фар-Беккер. – Кёльн: Изд-во Konemann, 2000. – 425 с.
6. Флоренский, П.А. Эмпирия и Эмпирея [Текст] / П.А. Флоренский // Соч.: в 4 т. Т.1. – М., 1994. – 190 с.
7. Борисова, Е.А. Русский модерн [Текст] / Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин. – М.: Галарт, 1994. – 360 с.
8. Кириченко, Е.И. Проблемы развития русской архитектуры середины XIX – начала XX в. [Текст] / Е.И. Кириченко. – М.: Искусство, 1989. – 399 с.

© Востриков В.Н., 2012