

ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ И АНАЛИЗ МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СИНТЕЗЕ С АРХИТЕКТУРОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Кидирбаев Б.Ю.

Каракалпакский государственный университет

Начиная с периода приобретения независимости государства роль монументально-декоративного искусства неизмеримо выросла на современном этапе развития нашего общества. Достижения научно-технического прогресса, появление новых и реконструкция исторически сложившихся городов, застройка крупных жилых районов индустриальными методами, сооружение уникальных общественных зданий создают благодатную почву для развития монументальной пропаганды.

Современный этап в развитии градостроительства и монументально-декоративного искусства в Каракалпакстане характеризуется стремлением к активному формированию художественно организованной городской среды. Кроме художников-монументалистов и скульпторов здесь необходимо творческое участие мастеров множества других, более узких специализаций. Эту проблему целостной, комфортабельной, художественно организованной среды можно решить только на новом уровне профессионального мышления.

В истории искусства известны разнообразные формы синтеза. Архитектура и монументальное искусство постоянно тяготеют к объединению, создавая архитектурно-художественный синтез, в котором живопись и скульптура, выполняя собственные задачи, также расширяют и истолковывают архитектурный образ. В этом пространственно-пластическом синтезе обычно участвуют декоративно-прикладное искусство (средствами которого создаётся предметная среда, окружающая человека), а также нередко произведения станкового искусства.

Общественная потребность в более широком и целостном отражении действительности рождает объединение видов искусства в новый синтетический вид. Синтез искусств, как и всякий ансамбль, прежде всего, требует четкой системы соразмерности места и формы расположения. Новая архитектура и новые принципы градостроительства требуют разработки новых форм синтеза искусств. Возникающие в современных условиях более сложные, многоплановые и свободные приемы архитектурной композиции дают практически неограниченные возможности размещения монументальной скульптуры и живописи.

Развитие в области национального монументального искусства, в том числе и живописи, произошло почти одновременно несколько знаменательных событий, определивших начало нового этапа развития этой важнейшей области изобразительного искусства. Это было последовавшее одно за другим создание принципиально новых по архитектуре общественных зданий, в которых монументальная живопись была предусмотрена на стадии их проектирования. Такими являются здания Каракалпакского Государственного университета им. Бердаха, гостиница «Ташкент» в г. Нукусе, музей им И.В.Савицкого и др. Характерно, что в г. Нукусе на стадии завершения строительства Музей им. Савицкого был значительно модернизирован его первоначальный проект. Это кардинально изменило местоположение и характер монументальной живописи, придав ей совершенно иные черты, отвечавшие вновь принятой архитектурно-пространственной концепции.

Мозаики, сграффито, керамика и несколько реже росписи все активнее входили в нашу повседневную жизнь — они появлялись не только в крупных общественных центрах, но смело, а иногда и навязчиво покрывали стены в самых скромных кафе, клубах, магазинах, приемных ателье и других подобных массовых общественных зданиях. Мозаики занимали фасады домов, а иногда, «оторвавшись» от архитектурных объемов, обретали относительную

самостоятельность, и, подобно скульптурному монументу, вторгались в жизненную среду, создаваемую всем комплексом архитектуры и ландшафта, и даже «выходили» на стыки шоссе дорог, к въездам в города. Что же было характерным для первых произведений, «открывших» этот длинный ряд, что отсеяло время, а что оказалось прогрессивным и получило развитие в дальнейшем?

Не ставя себе задачу рассмотреть все произведения, созданные за эти годы (что практически невыполнимо), мы попытаемся проследить пути поисков и выявить то «главное направление», которое сейчас ясно намечается. Поэтому, анализируя те или иные работы, мы будем искать в них в первую очередь наиболее характерные черты, определяющие направление поисков и их временной этап. Необходимость строго ограничить выбор работ, что диктуется объемом самой статьи, не претендующей на монографичность, оставляет за границами исследования многие интересные, талантливые произведения, ничем не уступающие тем работам, которые анализируются в том или другом случае.

Наилучшие результаты синтеза архитектуры и монументально-декоративного искусства в этом случае достигаются тогда, когда архитекторы и художники, творчески используя народные традиции, создают самостоятельные произведения, органичные данной архитектурной ситуации. Архитектура всегда выступает как объединяющая база, как основа синтеза пространственно-пластических форм, замыкающая пространство в материальную оболочку, обращенную и к внешней, и к внутренней среде. В городе она устанавливает порядок расположения акцентов и пауз застройки, определяет характер свободного пространства. Широчайшие возможности зодчества раскрываются в использовании закономерностей ритма.

Монументально-декоративное искусство является одновременно и частью архитектуры, так как тесно связано с нею и во многом обусловлено ее развитием, и особым видом искусства со своими «внутренними» проблемами формообразования. В современной архитектурно-художественной практике архитекторы и художники стремятся найти такие эстетические решения, которые могли бы снять противоречия между возможностями массового индустриального строительства и потребностью людей в оригинальном, нестандартном и национально выразительном аспектах.

Определение роли монументального искусства всегда было одной из важнейших проблем архитектурно-художественной практики. Изменение конструктивно-стилевой системы архитектуры влекло за собою соответствующую корректировку места в ней монументально-декоративных форм искусства.

В последнее время наблюдается, с одной стороны, отказ в общественных сооружениях от различного рода архитектурного декора, обращение к собственным формам выразительности архитектуры, с другой — пробуждение интереса к новым возможностям монументального искусства. Представление о пространственных формах произведений архитектуры складывается в сопоставлении зрительских впечатлений, получаемых с различных точек снаружи и изнутри постройки.

Необходимость постепенного осмотра, развёртывающегося во времени, свидетельствует о родственности архитектуры, которая является пространственным искусством. Архитектура разных стран и народов, отмеченная национальными и локальными особенностями, развивается подчас во взаимном влиянии, ведущем к выработке приёмов и форм, общих для группы народов (обзор развития отдельных национальных школ и направлений). Устойчивая общность характерных особенностей художественной формы архитектуры и её идейно-содержательной программы образует её стиль. Важнейшие черты стиля проявляются в системе функциональной и пространственной организации сооружений, в их архитектонике, пропорциях, пластике, декоре. Для современной архитектуры большую роль играет обмен техническими достижениями. Главные различия в направленности современной архитектуры определяются существованием двух принципов - тождественность социальных задач и материально-технических средств, единство общих идейно-художественных принципов. Эти принципы способствуют проявлению интернациональных

основ, включающих в себя наиболее прогрессивные национальные особенности. В настоящее время архитектура в целом обогащается своеобразием вклада каждой нации, обусловленным спецификой национальных архитектурных традиций, природно-климатических условий и рядом других факторов.

Монументально-декоративное искусство расширяет свой функционально-типологический диапазон. Углубляя, совершенствуя формы взаимодействия в таких сооружениях, как театры, дворцы культуры, музеи, гостиницы, библиотеки, школы, оно постепенно начинает отстаивать право на свое существование в зданиях больниц, научно-исследовательских и других учреждений. Отмечается широкое вхождение монументально-декоративного искусства как в новые общественные здания (в том числе и построенные по типовым проектам: именно искусство является средством их индивидуализации), так и сооруженные ранее, порою ставшие уже памятниками архитектуры (Учебный Центр «Прогресс», Музей им. Бердаха, Музей им. Савицкого, Гостиница «Ташкент», Государственный музыкально-драматический театр им. Бердаха и др.).

Архитекторы и художники, определяя место размещения произведения искусства, его размеры, освещенность, удобство и последовательность обозрения в пространстве и времени, должны учитывать физиологические свойства органов зрения. При восприятии с далекого расстояния мозаик или росписей, когда они более всего соотносятся с окружающим архитектурным пространством, выявляются их декоративные качества. Сегодня художники и архитекторы Каракалпакстана много и интересно работают в развитии, монументального искусства, что лучше всего монументальная живопись воспринимается с расстояния, удачного оформления ряда объектов, жилых домов и административных ансамблей не только в г. Нукусе и других районных центрах Республики Каракалпакстан. Это позволяет хорошо рассмотреть композицию в целом. Начиная с расстояний здания, зритель постепенно перестает воспринимать ее всю и рассматривает уже отдельные крупные фрагменты. С расстояния, равного одной высоте сооружения, лучше всего начинают читаться детали. По мере приближения к произведению человек воспринимает выборочно те или иные детали, все остальное поле композиции служит уже для них декоративным фоном. Одновременно начинают проявляться декоративные свойства, например, мозаики: рисунок кладки кубиков смальты, разнообразие модулей и контуры изображений. Все это позволяет сделать вывод, что по мере приближения все больше воспринимаются декоративные качества живописи. Поэтому, создавая монументально-декоративные произведения, необходимо различными архитектурными средствами оформлять и закреплять границы их оптимального восприятия.

Рассмотрим один из примеров. Мозаика «Наука и люди» выполнена на фасаде одного из секторов Каракалпакского государственного университета на экстерьере здания библиотеки (художники М.Ишанов и Ф.Есенгалиев, 1979 г.) Условия ее восприятия очень сложны.

Данное мозаичное панно обращено к студентам и преподавателем, обучающимся в вузе. Учитывая эти обстоятельства, художники акцентировали свое внимание на знаковых и декоративных функциях произведения: огромный яркий цветок является мощным декоративным акцентом на фоне светлого здания. На переднем плане изображены две фигуры молодых людей - держав в руках растущие деревья изображают обучение наукам. В центре панно изображен думающий величайший ученый Абу Райхан аль Беруни, рядом преподаватель в белом халате, оба олицетворяют науку и природу. Справа

изображена танцующая девушка в движении национального танца и мужчины, играющие один на дутаре, другой на дойре. В левом углу стоят украинский поэт Т. Шевченко, который беседует с каракалпакским поэтом Бердахом - это символизирует национальное достояние в эпохи времени. Данная композиция в целом придает среде эмоциональную окраску, является запоминающейся «зрительной остановкой». Образно-пластический и колористический строй композиции таков, что она держит, притягивает большое пространство. Неординарность мышления талантливых художников получила зримое воплощение.

Одним из проявлений активных контактов архитектуры с различными видами искусства стало усложнение всей системы формально-стилистических приемов, повысивших пластическую активность архитектурной формы. В расстановке объемов, декоративной трактовке поверхностей, использовании тектонических возможностей цвета ярче выделяется родство, и созвучие художественному строю произведений монументально-декоративного искусства. Ведущим становится, как правило, один мотив, который варьируется в архитектуре и декоре, создавая ритмическую основу пластического решения.

Роспись и мозаика способствуют созданию общего архитектурного окружения, таковым является комплексное оформление железнодорожного вокзала в г. Нукусе, выполненное монументалистами М. Ишановым и Ф. Есенгалиевым. На экстерьере здания панно символика из кованой меди, в нем использованы бегущие джейраны и сайгаки в долине Устюрта, навстречу волнам Арала летающие чайки, путь к вершине солнца. Все это придает посетителям вокзала духовность природы Каракалпакстана, а интерьер холла привлекает элегантностью и строгой торжественностью. Особенно впечатляют чеканные вставки на тему: «Рис», «Хлопок», «Транспорт» и «Промышленность». Все это создает законченное произведение и гармонирует с общей пластикой здания

Внутри на просторном светлом полотне стены изображены сцены из жизни каракалпакцев, в том числе традиции свадьбы: «Проводы невесты». Сам сюжет ритмом и пластикой словно перекликается с каракалпакскими мелодиями.

Монументалисты стремятся соединить все живописные средства в единое, упорядоченное целое. Детали бытового убранства украшение невесты, оформление национальной одежды каракалпакцев, национальные игры ярко изображены в «скачках джигитов, ылак ойын и борьбы Кураш, присутствующие гости, радостно играющие дети». Все это являются элементами национального свадебного обряда. Вся композиция построена на фольклорном, национальном материале.

Ведущая роль в создании идейно-содержательной атмосферы общественных зданий принадлежит монументальному искусству. Однако преобладание количественного фактора над качественным нередко снижает «доверие» к этому виду. Восстановление этических норм в общественной и политической жизни, курс на ускорение научно-технического прогресса закономерно приводит и, несомненно, приведет в дальнейшем к борьбе против шаблонов, схем, бесконечного варьирования однажды удачно

найденных приемов, которые часто встречаются в архитектурно-художественной практике.

В настоящее время проблема пространства, пространственных взаимосвязей становится главенствующей, она определяет характер образно-пластического языка монументально-декоративного искусства, «структурирует» архитектурные формы.

Интерес к экологическим проблемам стал отчетливо проявляться в архитектурно-художественной практике Каракалпакстан в конце 1990-х гг. в бережном отношении к природному окружению, в активном включении его в «контексте среды». Нередко идеализированный подход к шедеврам синтеза искусств, достигнутого в прошлые эпохи, смещает акценты в анализе практики сегодняшнего дня. А ведь мы имеем дело с принципиально иным материалом и должны найти к нему свой методологический подход.

Таким образом, в настоящее время выявилась тенденция использование приемов размещения монументально декоративных элементов в современной архитектуре Каракалпакстана. Строительство из крупных сборных компонентов требует таких композиционных приемов построения объемов зданий, членения фасадов и декоративных деталей, которые, отвечая особенностям этих конструкций, позволили бы извлечь из них не только технико-экономический, но и художественный эффект.

Применение новых конструкций из железобетона, стекла и пластических масс, использование конструкций, работающих на растяжение, позволяет отказаться от тяжелых массивных стен и ограждений и создает широкие возможности для строительства необычных по форме сооружений. Все это приводит к созданию новых объемно-пространственных решений зданий общественного назначения, а они в свою очередь вызывают к жизни новые композиционные приемы использования монументально декоративного искусства в современной архитектуре города. Правильное понимание новой современной архитектуры позволит создать благоприятные условия для развития подлинного синтеза архитектуры и скульптуры в Республике Каракалпакстан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акилова К.Б. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX века: проблемы развития.: Дис...док. искусствоведения – Ташкент. 2002. - 320 с.
2. Жданко Т. А. Сведения о каракалпаках в России// Приаралье в древности и средневековье. М., 1998.
3. Жоголева, А.В. Формирование комплексного подхода в решении градостроительной задачи реконструкции исторического центра города // Материалы 61-й регион. науч.-техн. конф. по итогам НИР СамГАСА за 2003 г.– Самара, 2004. - Ч.1. – С.288-290.
4. Соловьев Н. Скульптура в современном городе: роль место, форма//Декор, искусство СССР.—1985.— № П.—С. 5—9.
5. Степанов Г. П. Пространственная концепция синтеза искусств // Советское монументальное искусство-73: сб. ст. М., 1975. С 94-104.
6. Толстой В. Синтез искусств в градостроительстве: О творческой направленности современной архитектуры //Строительство и архитектура Москвы.— 1981.—№ 2,—С. 14—16.