

Шавлыгин Дмитрий Олегович

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

В данной статье анализируется опыт создания монументальных произведений скульптуры в городском пространстве Красноярска. Обзор красноярского скульптурного монументализма позволяет выявить общую картину развития этой области искусства. На основе изучения проблематики автор статьи рассматривает новый аспект, проводит сравнение с западноевропейскими современными тенденциями в скульптурном творчестве. Результатом исследования является поиск инновационных векторов в развитии городской монументальной пластики, формирующих убранство города не только традиционными, но и новейшими проектными решениями.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/9-1/57.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2015. № 9 (59): в 2-х ч. Ч. I. С. 205-210. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/9-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

EVACUATION OF INDUSTRY OF CENTRAL BLACK EARTH REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Shabel'nik Nataliya Vyacheslavovna, Ph. D. in History
Mozhaisky Military Space Academy
dnshdimmm@gmail.com

The article deals with the process of the evacuation of the industrial plants of the Central Black Earth Region during the Great Patriotic War. The author reveals the peculiarities of their move to the east part of the country in the difficult conditions of the front line, and considers the process of the re-evacuation of plants in the Central Black Earth Region. The heroic deed of home front workers and their contribution to the Victory over Nazi Germany are shown.

Key words and phrases: evacuation; industrial plants; equipment; The Great Patriotic War; re-evacuation; military goods.

УДК 73.04

Искусствоведение

В данной статье анализируется опыт создания монументальных произведений скульптуры в городском пространстве Красноярска. Обзор красноярского скульптурного монументализма позволяет выявить общую картину развития этой области искусства. На основе изучения проблематики автор статьи рассматривает новый аспект, проводит сравнение с западноевропейскими современными тенденциями в скульптурном творчестве. Результатом исследования является поиск инновационных векторов в развитии городской монументальной пластики, формирующих убранство города не только традиционными, но и новейшими проектными решениями.

Ключевые слова и фразы: монументальная скульптура; архитектурное пространство; городская среда; монументально-декоративное искусство; памятники Красноярска.

Шавлыгин Дмитрий Олегович

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
shavlygin@mail.ru

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ В АРХИТЕКТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА[©]

Скульптура прекрасно дополняет любое архитектурное пространство. Средоформирующие возможности скульптуры велики: она может подчеркивать городские координаты, служить ориентиром или композиционной доминантой, выделять отдельные пространства, корректировать их масштабные характеристики, закреплять визуальные связи. Таким образом, скульптура несет градостроительную функцию. Пластика зачастую интегрируется в архитектуру на уровне композиционного закона организации пространства, ее формы находят проявление, как в традиционных видах скульптуры, так и современных видах монументально-декоративного искусства.

Город Красноярск является одним из крупнейших культурных центров современной Сибири, с богатыми художественными традициями, активно развивается, его архитектурная среда преобразуется в том числе и новыми произведениями монументальной скульптуры.

Для того чтобы вести разговор об эстетике архитектурных пространств города Красноярска, необходимо погрузиться в историю. Традиционно для Сибири, город начинался с казацкого острога и разрастался благодаря деревянным постройкам. Красноярцы ценят островки деревянного зодчества в городской среде. Но, к сожалению, из-за недолговечности материалов и время от времени возникавших пожаров архитектура деревянного зодчества сохранилась в ограниченном количестве. Дальнейшим витком формирования облика города, несомненно, стала эпоха каменного строительства. Возможность для такого рода эволюции возникла благодаря окрепшему сословию купцов и золотопромышленников, которые не только стали строить каменные особняки, но и стремились к тому, чтобы постройки соответствовали столичному вкусу. Ввиду этого перспективные молодые люди отправлялись на учебу в Москву или Санкт-Петербург. Возвратившись, многие составили культурную элиту местного общества. Именно благодаря роли меценатства, мир узнал такого гения как Василий Иванович Суриков.

В конце XIX века, благодаря плеяде талантливых архитекторов и свежему дыханию эпохи модерна, центральная часть Красноярска обрела историческое лицо. Прекрасные архитектурные ансамбли этой эпохи требовали искусной детализировки. Здесь впервые мы можем говорить о декоративной скульптуре, которая носила прикладной характер, но важность ремесла положила начало формированию среды художественных мастеров.

Серьезное развитие монументальное скульптурное творчество в Красноярске получило в советскую эпоху. Идеология Советского государства выражалась и формировалась при обязательной поддержке монументального искусства. Первые памятники героям гражданской войны скорее были архитектурными, в виде стелы или обелиска, декоративно дополненных скульптурной лепниной. Монументы и бюсты вождей приобретались по заказу на столичных художественных комбинатах. Для полноценного возникновения скульптурной школы в Красноярске требовались подготовительная художественная база и крупные мастера, которые смогли бы поставить художественное образование на широкие рельсы.

Первым крупным мастером скульптуры, который волей судьбы оказался на берегах Енисея, стал Георгий Дмитриевич Лавров (1895-1991). Имея красноярские корни, пройдя перипетии гражданской войны, парижскую школу А. Бурделя, дальнейшую репрессию и ссылку в сибирские лагеря, он вновь оказался в Красноярске уже будучи состоявшимся художником, где прожил с 1945 по 1954 гг. За этот период мастером была создана серия портретных изображений В. И. Сурикова. Один из бюстов приобрел монументальное значение, став первым памятником в открывшемся музее-усадьбе художника в честь его столетия в 1949 г. Можно сказать, что это первый авторский скульптурный монумент, созданный в городе, который сохранился до наших дней. В данное время этот памятник украшает территорию красноярского художественного училища.

Конечно же, во времена расцвета советской эпохи монументальное творчество достигло своего апогея. В крупных городах СССР центральные скульптурные ансамбли создавали выдающиеся мастера эпохи, пройдя многократное обсуждение художественных советов.

Продолжая тему памятников Сурикову в городе Красноярске, необходимо упомянуть о Суриковском сквере. Территория сквера расположена напротив Краевой администрации по улице Ленина. Во время преобразования этой территории в 1954 г., возникла необходимость создания скульптурной доминанты, и вновь устанавливается памятник великому художнику в виде монументального бюста работы скульптора Эйдлина Леонида Юльевича (1918-2001). Эйдлин Леонид Юльевич – известный петербургский скульптор, автор монументальных и станковых произведений, учившийся в мастерской А. Т. Матвеева, прививавшего ученикам высокую пластическую культуру [8]. Интересен тот факт, что скульптор Л. Ю. Эйдлин выиграл конкурс на создание памятника, посвященного 100-летию Сурикова в Ленинграде. Комиссия не смогла к тому времени найти подходящее место для этого бюста. Бюст установили в Красноярске, а его брат «близнец» появился в Санкт-Петербурге только в 1999 г. Красноярский памятник имеет другой постамент с более изящными пропорциями и гармонично вписывается в архитектурную среду одного из центральных скверов города.

Главным монументом любого города СССР, конечно, являлся памятник В. И. Ленину. Автором самого крупного красноярского памятника вождю является известный московский скульптор Вениамин Борисович Пинчук (1908-1987) (Рис. 1). Главная площадь города [6] расположена в его историческом центре, между ул. Маркса и пр. Мира, и поперечными улицами Горького и Дзержинского. С юга площадь Революции раскрыта на парк и Енисей. Композиция ансамбля подчинена строгой осевой симметрии. Широкое пространство площади Революции между парком и пр. Мира занято партерным сквером, у его южной на оси симметрии установлен памятник В. И. Ленину на большом гранитном постаменте. Перед памятником – широкая аллея парка, завершающаяся видовой площадкой над Енисеем. В создании памятника участвовал талантливый выпускник Ленинградской академии художеств Юрий Павлович Ишханов (1929-2009), который в последствии обосновался в городе Красноярске. Сочетая мастерство скульптора и колоссальный административный талант Ю. П. Ишханов смог создать настоящую профессиональную школу красноярской скульптуры. Будучи председателем Красноярского регионального отделения Союза художников, он привлек к работе в нашем городе целую группу скульпторов, имеющих академическое образование.

Рис. 1

Среди монументального наследия Ю. П. Ишханова необходимо отметить скульптурную группу «Кандальный путь» выполненную в граните. Эта монументальная композиция, созданная в сотрудничестве с архитектором Арегом Саркисовичем Демирхановым, была установлена в исторически обусловленном месте, где пролегал Московский тракт. Великий путь, который помнит следы многих выдающихся людей. Скульптурная композиция олицетворяет три этапа в ссыльной истории Сибири: декабристы – разночинцы – пролетарии и не теряет своей глубины до наших дней [1, с. 91].

Подходя к рассмотрению монументальных скульптурных произведений Красноярска наших дней, стоит отметить, что в постсоветский период была разрушена идеология. Это сильно подкосило официальное и монументальное искусство в нашей стране. Исчезла система государственных заказов. Отказавшись от коммунистических идеалов, мы обратились к более приземленным ценностям. Искусство, сформированное на гребне эпичности, по-прежнему ищет новые идеалы.

Рис. 2

Свежим дыханием в красноярском монументализме является знакомый всем красноярцам и гостям города памятник Андрею Поздееву (Рис. 2). Он установлен скульптором Юрием Викторовичем Злотей на самом людном перекрестке по ул. Мира, практически без постамента. Камерность этой скульптуры, масштаб, близкий человеку (высота памятника 2 м. 5 см), создают впечатление, что художник с зонтиком в руке как будто вместе со всеми движется в толпе. Здесь скульптура не кажется доминирующей над окружающим пространством, не является акцентом в архитектурном ансамбле, она «сливается» с окружающей ее обстановкой, становится полноправным «жителем» города.

Одно из мест, мимо которого невозможно пройти и остаться равнодушным – это монумент знаменитому врачу и священнослужителю – архиепископу Луке, в миру – Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому (Рис. 3). Скульптура выполнена Борисом Ильичом Мусатом (1932-2011).

Рис. 3

Фигура мужчины, сидящего в кресле, сочетает в себе собранность, напряженность, сосредоточенность, но, вместе с тем, абсолютное спокойствие и душевное равновесие. Расположение в тихом, уютном сквере возле бывшего архиерейского дома, ныне православного храма Иоанна Предтечи, придаёт скульптуре еще более глубокое философское, даже слегка тайное, уединенное настроение.

Рассмотренные выше примеры красноярской монументальной скульптуры являются прекрасным отражением гармоничного синтеза, пластики с городской средой. Однако, анализируя красноярскую монументалистику наших дней, мы можем обнаружить некий дисбаланс традиционных взаимосвязей с архитектурой. Выверенность и точность ослабла. Градостроительные установки подверглись пагубному влиянию хаоса смены эпох. Сбились настройки струн, создающих гармонию «музыки застывшей в камне». Содержание новых смыслов также стало более поверхностным. Монументализм приобрел более камерные черты. Среди них можно встретить жанровые композиции и неоклассицизм, в виде современной трактовки античной тематики, памятники, посвященные выдающимся личностям, а также, монументальные произведения отражающие благородный труд различных профессиональных сообществ города. В большинстве скульптурных произведений используется пластический язык, сформированный еще во время эпохи социалистического реализма. Действительно, такие объекты органично вписываются в городскую среду и заметно оживляют ее. Но почему только этот вид формальной трактовки пластического решения скульптуры сейчас активно развит в России?

Эпоха «железного занавеса» оказала двойственное влияние на российское искусство. С одной стороны, мы смогли сохранить крепкие академические традиции и высокую школу реализма, с другой стороны, мы были извлечены из контекста искусства эпохи постмодернизма. Многие авангардные веяния западного искусства долгое время были чужды нашим эстетическим установкам. Восприятие зрителя также сформировано на «букварях» советской культуры. Поэтому что-то формально новаторское воспринимается с трудом. Видимо необходимо пройти некий период реабилитации для того, чтобы сформировался новый вкус.

Красноярск – интенсивно развивающийся город, город больших возможностей, где еще много свободных мест для новых скверов и монументов. Важно понять дальнейшее направление эстетических поисков. Для этого необходимо обратиться к анализу западного опыта.

Архитектурный облик европейских городов по большей мере уже давно сформирован. Можно сказать, что камень, который положили двести лет назад, вполне приобрел свое историческое место. Европейцы бережно относятся к историческому наследию. Тем не менее, современное монументальное искусство находит ключи для интеграции в исторически сформированный контекст. Желание современного художника проявиться в общественной среде одерживает верх. В этой связи новый объект, внедренный в традиционный контекст, может носить как радикальный, провокативный характер, так и вполне органично мимикрировать.

Приведу два крайних примера. Жесткое вмешательство в архитектурную среду площади Федерал Плаза в деловой части Нью-Йорка, скульптуры «Дуга» (Tilted Arc) Ричарда Серра вызвала неприятие у зрителя, что привело к демонтажу скульптурной композиции. Произведение Серра представляло собой слегка изогнутую полосу ржавой листовой стали высотой 3,5 м и длиной около 35 м. Несмотря на то, что создание этой работы было заказано одному из самых известных современных художников, противоречия начались уже со дня установки скульптуры. Люди жаловались на то, что «Дуга» заграждала проход через площадь, и даже дали ей прозвище «Манхэттенская Берлинская стена». Жаловались на то, что скульптура привлекает внимание рисующих граффити тинейджеров и якобы служит прикрытием для преступников и крыс. У большинства людей скульптурная композиция «Дуга» вызывала только негативные эмоции. На общественных слушаниях под контролем Управления служб общего назначения в 1985 г. было решено убрать эту скульптурную композицию, но автор настаивал, что стальная стена была сделана специально для этого места. Ричард Серра расценил этот акт «прямым следствием циничной республиканской культурной политики, для которой искусство – только предмет потребления». Полемика вокруг скульптуры Серра и ее результат породили важные вопросы о том, какую роль играет публика в определении местоположения и содержания «общественной скульптуры» [2, с. 457].

Другой более деликатный подход к обращению с исторической архитектурой проявила группа немецких художников под руководством современного скульптора Ульрике Мор в проекте «Блюмерант». На юге Германии существуют исторически спорные территории, которые постоянно попадали под контроль Франции. Население этих районов состоит из немцев и французов, которые исповедуют различные ветви протестантизма. После многочисленных войн эти территории все-таки обрели постоянные границы. В Берлине существует площадь Жандарменмаркт, которую по флангам замыкают два собора – близнеца лютеран – немцев и гугенотов – французов. Этот символизм означает согласие и толерантность, которую эти народы проявили в отношении друг к другу. Поверхность площади вымощена квадратными бетонными плитами. Именно на этих квадратах разместилась инсталляция в виде кроссворда, состоящего из слов, которые входят в немецко-французскую лексику. Коврики зеленой травы, вырезанные в виде букв, очень органично вписались в окружающее пространство, усиливая идею объединения.

Время существования такой ландшафтной инсталляции предопределено природой. Оно продлилось в течение теплого сезона. Это говорит о том, что современное монументальное искусство может носить характер акционизма и быть неким сеансом, от которого остается неизгладимое впечатление.

По принципу временной демонстрации монументального искусства проходит ежегодно обновляемая выставка на пустующем постаменте Трафальгарской площади в Лондоне. Муниципалитет города проводит

международный скульптурный конкурс, в котором участвуют известные скульпторы. Жители города путем голосования выбирают понравившийся проект. Таким образом, победитель получает гранд на установку монументальной скульптурной композиции, которая простоит в течении года.

Западное монументальное искусство в формальных поисках и экспериментах шагнуло далеко от традиций прошлого. Само определение монументальной скульптуры размыто, вопросы ремесла при обилии технологий отступают на второй план. Креативность мышления – основная идея в искусстве постмодернизма. Только уникальность и необычность могут вызвать отклик в сердце искушенного европейского зрителя.

Возвращаясь к отечественному монументальному творчеству необходимо критически подойти к недостаткам в данной сфере. Отечественные художники зачастую и по сей день трудятся в шорах соцреализма. Очевиден недостаток смелости и формальных поисков. Архитекторы в поисках новых решений являются более мобильными, технический прогресс приносит в строительство новые материалы и технологии, которые формируют свежие пластические решения. Для гармоничного развития монументальной скульптуры важна игра в унисон с новыми тенденциями в архитектуре. Это повод для объединения усилий по модернизации городской среды, как скульпторов, так и архитекторов. Приведу несколько примеров современного искусства, сохраняющих традиции монументализма и при этом обладающих новаторскими подходами в формообразовании.

Джерзи Кедзиора – современный польский скульптор, создающий «парящие» скульптуры (Рис. 4). Он знаменит своим методом балансировки скульптур в воздухе. Говорят, секрет того, как тяжелые фигуры парят в воздухе и не переворачиваются под действием ветра и собственной силы тяжести, до сих пор остается тайной создателя [7]. Но сам факт того, что привычная, казалось бы, пластика становится уникальной и неповторимой только от того, что она невообразимым образом «парит» над землей, вдохновляет и шокирует одновременно. Такое зрелище просто необходимо увидеть!

Рис. 4

Рис. 5

Современная скульптура, как и любой другой вид искусства должна не только вызывать восхищение и восторженные взгляды зрителей, гармонично вписываться в окружающее ее архитектурное пространство, но и заключать в себе те культурные ценности, которые не потеряют своей актуальности, даже спустя многие годы и поколения. Примером такого сочетания может служить произведение американского скульптора Пэйджа Бредли, названное «Расширение»: обнаженная, грациозная девушка предстает перед зрителем в позе «лотос» (Рис. 5); в некоторых местах ее тело расколото, а из трещин льется поразительно яркий свет. Актуальность воплощения идеи воодушевляет – все мы живем в мире условностей, ярлыков, предрассудков и стереотипов, и лишь внутренний мир, томящийся в пределах тела, заставляет нас бороться с миром внешним и дарить свет окружающим.

Еще один интересный пример новаторского подхода к исполнению монументального портрета – памятник Бетховену в Бонне, который установили в 1986 г. ко времени проведения очередного Бетховенского фестиваля. Автор – дüsseldorfский скульптор-абстракционист профессор Клаус Каммерихс воздвиг ее на обширном газоне перед зданием Концертного зала *Beethoven-halle*. Название памятника простое – «Голова Бетховена» [5]. Вблизи, можно и не понять, что это – портрет знаменитого композитора (Рис. 6). Скульптура напоминает векторное изображение, и сама его структура многослойна: каждому светотеневому переходу изображения соответствует определенной формы «кусочек» на портрете.

Рис. 6

Анализируя западное искусство для нас важно извлечь позитивные моменты для того, чтобы шагнуть вперед навстречу инновациям. Принципиально значимо не потерять самобытность и богатые академические традиции отечественной скульптурной школы. Европейский опыт необходим для разнообразия и обогащения собственных достижений, но он должен применяться весьма деликатно. Важно не только создать великолепное произведение искусства, которым будет гордиться сам автор, но и найти общий язык со зрителем.

Список литературы

1. **Все, что в сердце. Художники Красноярья вчера, сегодня, завтра** / авт.-сост. М. В. Москалюк. Красноярск: Полицор, 2010. 288 с.
2. **Искусство скульптуры в XX веке: проблемы, тенденции, мастера:** очерки: мат-лы междунар. науч. конф. / науч. совет по историко-теорет. проблемам искусствознания ОИФН РАН и др.; редкол.: М. А. Бусев (ред.-сост.), О. В. Калугина (отв. ред.) и др. (Москва, 2006). М.: Галарт, 2010. 487 с.
3. **Культура справочник – словарь «С». Синтез искусств** [Электронный ресурс] // Культура и культурология. Справочник. URL: <http://www.artap.ru/cult/sintez.htm> (дата обращения: 25.06.2015).
4. **Новые примечательности, Красноярск** [Электронный ресурс] // Неформальные достопримечательности. URL: <http://www.etovidel.net/sights/city/krasnoyarsk> (дата обращения: 25.06.2015).
5. **Памятник Бетховену в Бонне** [Электронный ресурс] // KayrosBlog.ru. URL: <http://kayrosblog.ru/post128846516> (дата обращения: 25.06.2015).
6. **Площадь Революции (Новобазарная или Новособорная до 1920 г.) в Красноярске** [Электронный ресурс] // История архитектуры Красноярского края. URL: http://new.naov.ru/?pamjatniki_arhitekturi_krasnojarska&id=956 (дата обращения: 25.06.2015).
7. **Скульптуры Джерзи Кедзиоры, парящие в воздухе** [Электронный ресурс] // Look at me. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/146995-skulptury-dzherzi-kedziory-paryaschie-v-vozdue> (дата обращения: 25.06.2015).
8. **Эйдлин Леонид** [Электронный ресурс] // Изобразительное искусство и фотография. URL: <http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?art=1576&id=96> (дата обращения: 25.06.2015).
9. **14 современных скульпторов: Dario Tironi** [Электронный ресурс] // Look at me. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/art-radar/126435-15-sovremennyh-skulptorov-2011-06-14> (дата обращения: 25.06.2015).

PROBLEMS OF MONUMENTAL SCULPTURE DEVELOPMENT IN ARCHITECTURAL SPACE OF KRASNOYARSK

Shavlygin Dmitrii Olegovich
Siberian Federal University
shavlygin@mail.ru

In the article the experience of creating the monumental works of sculpture in the urban space of Krasnoyarsk is analyzed. The review of Krasnoyarsk sculptural monumentalism allows revealing the overall picture of the development of this field of art. On the basis of the study of the problems the author considers a new aspect, and makes a comparison with Western European modern tendencies in sculptural creativity. The result of the research is a search for new vectors in the development of urban monumental plastic arts forming the decoration of the town not only by traditional but also by the latest design solutions.

Key words and phrases: monumental sculpture; architectural space; urban environment; monumental and decorative art; monuments of Krasnoyarsk.