

Метляева Т.В.
Metljaeva T.V.

**«Эпистема цвета
в смоленской архитектуре и живописи»**

«Episteme of color in architecture and painting of Smolensk»

Рецензируемая работа¹ «Эпистема цвета в смоленской архитектуре и живописи» – глубокий научный труд, представляющий собой не только исследование семантического порядка, но и историю трансформации архитектурного развития г. Смоленска, а также возникновения цветового языка в контексте колористической культуры рассматриваемого автором региона.

В работе анализируются подходы к заявленной проблематике с точки зрения таких наук как социология, психология, искусствоведение и выявляется художественная эпистема, соответствующая познавательной парадигме своего времени. Однако само понятие «эпистема» автором рассматривается как знание, тогда как у М. Фуко, на идеи которого опирается Ю.А. Грибер, – это структура, существенно обуславливающая возможность определённых взглядов, концепций, научных теорий.

Композиция работы построена по хронологическому принципу на основе анализа развития, формирования и трансформации памятников архитектуры Смоленщины (не только сохранившихся, но и разрушенных строений), начиная с древних времён и до наших дней именно по определённой структуре. В работе прослеживается влияние различных этнических культур, географических, климатических условий на архитектуру в целом и на цветовой облик г. Смоленска.

Используя различные методологические средства (системный подход, исторический, биографический методы, а также ряд социологических методов, включая контент-анализ), автор подробно анализирует культовые постройки, цветовые традиции и динамику цветового облика архитектуры Смоленска.

Несомненным достоинством работы является разработанная автором измерительная методика, применяемая для изучения спектральной структуры и доминирующих цветов, как отдельных декоративных растений, так и смоленских городских усадеб в целом.

Рассматривая хроматические доминанты древней и средневековой архитектуры Смоленска, автор отмечает её этнокультурную неоднородность и влияние, оказываемое на неё как восточных балтов, так и южных славян, затем западноевропейской культуры (литовцев и поляков), что не могло не отразиться на цветовой традиции смоленской архитектуры.

МЕТЛЯЕВА Татьяна Викторовна, к.культурологии, доцент кафедры сервиса и моды Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (*г. Владивосток*).
E-mail: metlaevatv@mail.ru

¹ Грибер Ю.А. Эпистема цвета в смоленской архитектуре и живописи: монография / Ю.А. Грибер. Смоленск: Маджента, 2008. 298 с.

Древний Смоленск до XII века был деревянным городом, материалом для строительства служили хвойные породы – сосна, ель, лиственница, дуб и его цветовой образ был охристо-коричневым и серовато-серебристым. Существенно изменился цветовой облик Смоленска с применением в строительстве кирпича и камня, а также извести, в палитру города добавились белый и красный цвет. Белый цвет символизировал чистоту, возвышенность. Это цвет божественного начала и духовной силы. Красный цвет всегда был символом праздника, жизни, радости, красоты, подчёркивая наиболее важные детали в архитектурном ансамбле (с. 23-24).

Силуэт Смоленска в это время напоминал пирамиду, вершиной которой являлся детинец, самую высокую площадку которого занимал Собор Успения Святой Богородицы. Ниже размещались монастыри, церкви, колокольни, терема.

Огромное влияние на архитектуру города и на его цветовое решение оказал стиль барокко. На его основе сложился самобытный облик города, сочетающий в себе черты русской архитектуры с элементами центрально-европейского барокко, элементами других европейских стилей, таких как ренессанс и маньеризм, особыми чертами белорусских ремесленных промыслов, прежде всего, изразцового дела. В Смоленске барочная стилистика использовалась в основном в архитектуре православных храмов (церковь Иоанна Предтечи, Богоявленский собор, Спасо-Преображенский собор Авраамиевского монастыря, построенный в стиле барокко с чертами украинского зодчества, отличающийся пышностью, нарядностью, декоративностью орнамента и др. храмы).

Классицизм, просуществовавший до конца XVIII в., расставил социальные акценты не только в архитектуре города, но и в его цветовой среде. Официальная архитектура, монументальные репрезентативные сооружения, дома аристократов были бесцветными, светло-жёлтыми, серыми и белыми, однако народная архитектура не подчинялась цветовым канонам стиля и сохранила в жилых домах горожан свою пёструю красочность.

В период конца XIX – начала XX веков появилась мода на ретроспективные стили, комбинации архитектурных элементов, заимствованных из различных национальных стилей (в архитектуре данное соединение разностилевых элементов получило название эклектики). Основными знаками в эклектике стали деталь и декор. Так, стилю барокко подражает архитектура ряда особняков, оформленных декоративными вазами, узорчатыми решётками, ступенчатыми наличниками, пучками колонн с пышными капителями. В отдельных домах преобладает богатая штукатурная отделка, которая включает в себя профилированные обрамления и барельефы, применяемые над окнами в картуше между гирляндами в виде женских маскаронов, в звёзчатых розетках и гирляндах по стволу, в арочных входах. В этот период в городе появились здания, фасады которых были выкрашены розовым, голубым, терракотовым, охристым цветом.

Во второй половине XIX века цветовой облик зданий изменило применение новых строительных материалов (металла, бетона, железобетона) и новых строительных конструкций. Серый цвет бетона и цементной штукатурки быстро темнел и был мало затратным в строительстве, поэтому тёмно-серый тон стал доминирующим не только в Смоленске, но и во многих европейских городах.

В начале XX века на смену эклектике пришёл модерн, который характеризуется живописным содержанием, использованием зооморфных и растительных мотивов в декоре, заимствованных в природе. Здания окрашивались в естественные тона – зеленоватые или жемчужно-серые,

розовые, а затем в период рационалистического модерна более яркие тона.

В этот же период наряду с модерном в смоленской архитектуре появилась стилизация под национальные формы далёкого прошлого. В качестве национально-романтического течения рассматривается неорусский стиль, в облике произведений которого главную роль играл именно цвет. Чаще всего использовали кирпичный основной фон в сочетании тёплых охристых и терракотово-коричневых тонов, орнаментальные вставки и панно из ярких керамических плиток.

Одним из принципов колористической организации архитектуры модерна стало применение на фоне доминирующих цветов земли и камня звучных чистых цветов, типичных для народного искусства. На фоне серого камня керамические вставки сине-зелёного и фиолетового оттенков напоминали палитру озёр, синих сумерек. Таким образом, использование многоцветного декора играло активную композиционную роль. Противопоставление изразцов «нематериальных» синих и голубых цветов и охристых тонов основного строительного материала снимало ощущение тяжести фасада, придавало ему ажурность и пространственность (с. 82).

В советский период на смену модерну пришёл конструктивизм, а затем и постконструктивизм: революция изменила не только политический строй, но и мировоззрение людей. Идеология конструктивизма строилась на ценностях демократии и всеобщего равенства, реализовывалась идея интернационализма и создания новой наднациональной культуры. Конструктивисты сводили архитектуру к инженерному искусству, поэтому новыми идеалами стали простота, функциональность, художественный минимализм и технологичность архитектурных форм. Основными строительными материалами стали стекло, сталь, железобетон. Цветовой облик города также изменился, его палитра сузилась до небольшого диапазона сероватых цветов.

Огромный урон городу нанесла Великая Отечественная война, во время которой из 9900 зданий 9600 было разрушено. По окончании войны наступил новый этап развития архитектуры, который продолжался до 1955 года. С помощью новых архитектурных проектов формировался город страны победительницы, памятник эпохи. Однако дополнительное символическое значение получила архитектура Древней Руси и русский классицизм. Доминирующим же стилем оставался неоклассицизм с применением элементов античной архитектуры и социалистического символизма.

Эстетическое содержание архитектуры социалистического символизма заключалось в использовании классических ордерных форм, дополненных государственной символикой СССР – герб, пятиконечная звезда, серп, молот, применяемых в виде декора. Происходило смешение разных стилей и направлений, использовались приёмы архитектуры Греции, Рима, Востока, эпохи Возрождения. Наблюдался синтез архитектуры, скульптуры и живописи (с. 104-107).

В 1950-х – 1960-х гг. в архитектуре отдельных городов и всей страны приоритетное значение получила функциональность. Рационализм присутствует и в строительстве жилых домов, и административных зданий, форма которых была крайне примитивна – простая прямоугольная призма с различной этажностью и протяжённостью фасадов. Таковыми типами формами утверждался идеал универсального, всеобщего.

В 1970-х – 1980-х гг. было разрешено в каждом регионе вносить изменения в типовые проекты и менять отделку внешних панелей стен – фактуру, материал облицовки и цвет, поэтому строительство типовых

домов было дополнено индивидуальными элементами в виде бетонных малых форм, крупных номеров и надписей на торцах дворов.

Полихромия зданий этого времени чаще всего сводилась к красно-белому двуцветию, что сохранилось и в современной архитектуре, однако доминировал всё же красный цвет (фасады зданий, мосты, ограждения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, павильоны, киоски и наружная реклама были переполнены красным).

Для современной архитектуры города характерны смелые, яркие колористические решения, определяющие лицо целых кварталов и микрорайонов, использование типичных для постмодернизма приёмов – цветовых цитат, глубоких метафор и суперграфики.

Современный язык архитектурной формы, связанный с развитием техники, детали которой, ассоциируемые с механизмами, средствами транспорта (самолётом, автомобилем, кораблём), стали появляться в различных постройках. Наряду с этим образ космического века воплощается в перетекающих объёмах помещений, стеклянных стенах и дверях.

Главные цвета современной смоленской архитектуры – цвета металла. Лёгкие и тонкие конструкции благодаря металлическому блеску воплощают идеи стабильности, длительного существования, вечности. В современной колористике воплощаются также новые экологические идеалы. Архитекторы начинают осваивать культуру цвета, который в современном планировании используется для достижения ансамблевой целостности города.

Рассматривая смоленскую живопись с древних времён и до наших дней, можно подчеркнуть, что она обладает собственным художественным канонам. Особая роль в анализе современной живописи отводится искусству граффити, с той точки зрения, что граффити-сообщение представляет собой закодированный текст, символика которого отражает события социокультурной жизни его исполнителей, и является интересным материалом для изучения особенностей цветового языка представителей молодёжной субкультуры.

В работе встречаются и отдельные спорные моменты. Так, во введении автор, давая интерпретацию термина «эпистема», выделяет следующую характеристику: «...достигнутый к данному времени уровень культурного знания, как специфический образ мышления, который определяет нормы деятельности человека, понимание им феноменов окружающего мира и восприятие действительности» (с. 7). Однако на протяжении всей работы идёт подробное описание цветовых предпочтений в архитектуре и в живописи и совершенно не прослеживается их влияние на культурное развитие населения и на определение норм деятельности человека. Тогда как автор подробно анализирует влияние господствующего общественного строя на цветовую партитуру архитектурных строений города. Так, в период социалистического строя в архитектуре доминирует красный цвет, а во времена барокко прослеживается яркое разноцветье. Отсюда следует вопрос: может быть автор под «культурным знанием» имел в виду знание цветового языка. Этот вопрос остаётся открытым.

В целом же после знакомства с монографией Ю.А. Грибер создаётся впечатление, что, несмотря на влияние этнокультуры балтов и южных славян, литовцев и поляков в период средневековья, европейского барокко, модерна и конструктивизма в более поздние века, несмотря на почти полное разрушение (на 94%) жилого фонда во время Великой Отечественной войны, Смоленск создал и сохранил своё «лицо» в архитектуре и живописи. А устойчивые художественные традиции в колористическом решении, живут в этих творениях и по сей день.