

Кадурина А.О., Сапунова М.Ю.

Одесская государственная академия
строительства и архитектуры

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ В АРХИТЕКТУРЕ ОДЕССЫ

Анотація. У статті виявлений ряд культурологічних символів стосовно різних видів мистецтва. Проаналізовано їхнє символічне значення та місце в архітектурі Одеси.

Ключові слова: культурологічні символи, архітектура, Одеса.

Аннотация. Кадурина А.О., Сапунова М.Ю. Культурологические символы в архитектуре Одессы. В статье выявлен ряд культурологических символов касательно разных видов искусства. Проанализировано их символическое значение и место в архитектуре Одессы.

Ключевые слова: культурологические символы, архитектура, Одесса.

Annotation. Kadurina A.O., Sapunova M.Ju. The cultural symbols in the architecture of Odessa. The article is devoted the cultural symbols row of the different art aspects. Its meaning and place in Odessa architecture are analyzed.

Key words: cultural symbols, architecture, Odessa.

Постановка проблемы. Культура – уникальное, по сути, явление, придающее налет цивилизованности человеческому обществу, дарующее шанс увидеть этот мир с самых красивых сторон и отразить в разных видах искусства: в музыке, танцах, художественных произведениях. Творения, создаваемые в настоящем, неизменно опираются на опыт предыдущих поколений, эпох и передают некое послание потомкам.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением символов, знаков, эмблем занимались такие ученые, как: В.Э. Багдасарян, Е.Я. Шейнина, В.В. Похлебкин, В.М. Рошаль и др. Мифопоэтический взгляд на архитектуру и искусство присутствует в работах: Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, С.А. Шубович, Г.И. Ревзина и др.

Формулирование целей статьи. Целью настоящей работы является изучение культурологических символов и их места в архитектуре Одессы.

Результаты исследования. В искусстве всегда присутствует элемент новаторства, смелости; в произведениях ощущается неповторимая энергетика автора, полет фантазии и вдохновение. Неслучайно, еще древние призывали на помощь покровительниц искусств – муз. Дочери Зевса и богини памяти Мнемосины, согласно античной мифологии, обитали у склонов лесистого Геликона, на высоком Парнасе. Здесь Аполлон, именуемый предводителем муз, руководил их хором и сопровождал пение игрой на золотой кифаре. Люди талантливые, которых называли служителями муз, выступали своеобразными проводниками подаренных им талантов [1].

Девять муз покровительствовали с древности наукам, поэзии и искусствам. Они являлись символами вдохновения и творчества. При этом каждая выступала с узнаваемым атрибутом, отображающим ее «деятельность». **Клио** (муза истории) изображалась со свитком пергамента или скрижалями. Она сообщала о том, чего мог достичь человек, помогала ему найти свое предназначение. **Каллиопа** (муза эпической поэзии) представлялась с навощенной дощечкой и стилем. Она побуждала преодолеть страхи перед судьбой, вдохновляла на подвиги. В то же время две музы: **Талия** (муза комедии) и **Мельпомена** (муза трагедии), изображаемые с соответствующими масками, олицетворяли театр жизни и истории человеческих судеб. **Полигимния** (муза священных гимнов) призывала людей обратиться к вере, молитве, самому дорогому и сокровенному, ее атрибутом выступала лира. **Уrania** (муза астрономии), держащая в руках небесную сферу, предлагала приобщиться к вечному, – небу и звездам. **Эвтерпа** (муза лирической поэзии) дарила людям очищение, а **Эрато** (муза любовной лирики) – крылья любви [2].

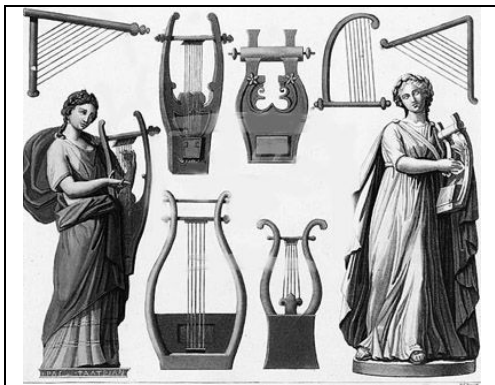
Не обошли стороной музы и Одессу. В благодарность и с целью привлечения вдохновения архитекторы запечатлели их на ряде зданий [3]. Так верхнюю часть здания бывшего театра Сибирякова (ныне Украинского драматического театра), расположенного на ул. Пастера, 15, украшает ряд скульптурных, горельефных композиций с известными античными персонажами (рис. 1а). В центральной композиции

Надійшла до редакції 30.12.2011

восседає Аполлон, бог мистецтв, з лавровим вінком в волоссі. Він грає на кифарі в оточенні муз. За його спиною стоїть Гермес, посланник богів, бог торгівлі і Афіна, богиня мудрості і війни. В інших композиціях присутні як класичне зображення муз, так і наближене до тенденцій початку ХХ століття. Так, одна з дам грає на скрипці, що було точно неможливо в часи античності (рис. 1б). Поглядаючи на представлені скульптурні композиції,

ми можемо насолодитися прекрасним злиттям мистецтва музики і танцю. Оригінально зображено молодого Аполлона, якого Кентавр навчає грі на кифарі. Цю динамічну скульптурну композицію можна побачити на головному фасаді театру Опери і балету (рис. 1в).

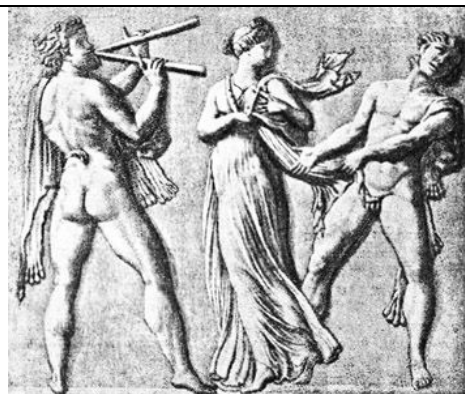
Одеса є одним з центрів музичної культури. Неслучайно на фасадах житлових будинків і музичних закладів таке число ангелочків

Ерато і Аполлон граючі на кифарі

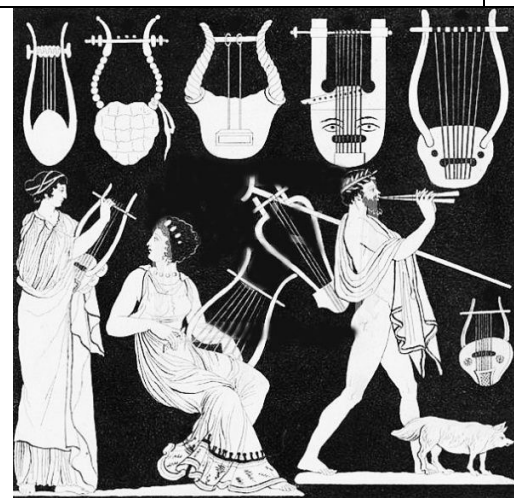
Рис. 1а. Театр Сибірякова (Український драматический театр) ул. Пастера, 15. 1903 г. арх. Ландесман С.А., 1914 г. арх. Линецький М.И.

Музика і танці

Рис. 1б. Театр Сибірякова (Український драматический театр), ул. Пастера, 15.

Ліра і кифара

Рис. 1в. Театр Опери і балету, пер. Чайковського, 1. 1884 – 1887 гг. арх. Фельмер Ф., Гельмер Г.

Рис. 1. Зображення Аполлона і муз в архітектурі Одеси

Музыкальные инструменты

Театр Оперы и балета, пер. Чайковского, 1. 1884 – 1887 гг. арх. Фельмер Ф., Гельмер Г.

Особняк М. Менделевич. ул. Маразлиевская, 28. 1909 г. арх. Прохаска В.И.

Театр Сибирякова (Украинский драматический театр), ул. Пастера, 15.

Рис. 2. Ангелочки с музыкальными инструментами в архитектуре Одессы

Театр Оперы и балета, пер. Чайковского, 1.

Театр музыкальной комедии. ул. Пантелеймоновская, 1.

Театр Сибирякова (Украинский драматический театр), ул. Пастера, 15.

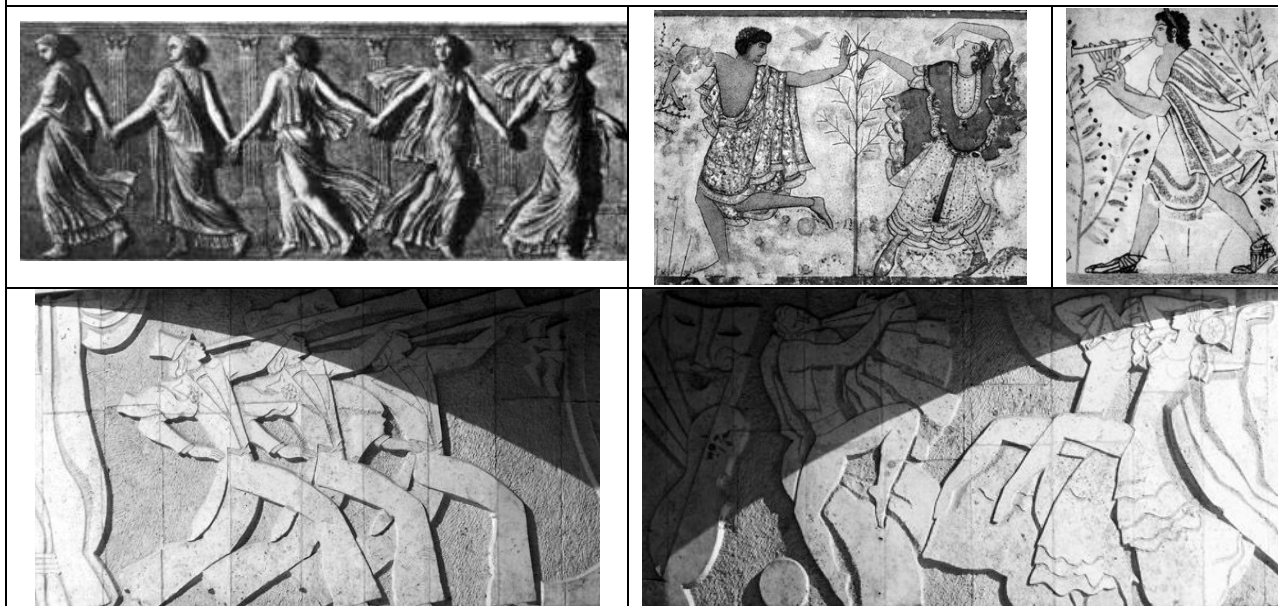
Рис. 3. Мельпомена, театральные маски в архитектуре Одессы

изображено с музыкальными инструментами (рис. 2). Еще с древности **музыкальные инструменты** выступали своеобразными проводниками, проецирующими космическую музыку в земное пространство. Эта идея была поддержана позже французскими символистами, которые соотнесли тона октавы с семи планетами: до – Юпитер, ре – Марс, ми – Солнце, фа – Меркурий,

соль – Венера, ля – луна, си – Сатурн [4]. Музыкальные инструменты также имели свое символическое звучание, которое архитекторы старались передать в барельефах на фасадах и в интерьерах зданий. Так **лира** является символом числовой гармонии, лежащей в основе Вселенной (соотносится с семью небесными сферами и планетами), и своеобразным отражением

Рис. 4. Бюсты композиторов и поэтов в архитектуре Одессы

ул. Пантелеймоновская, 1.

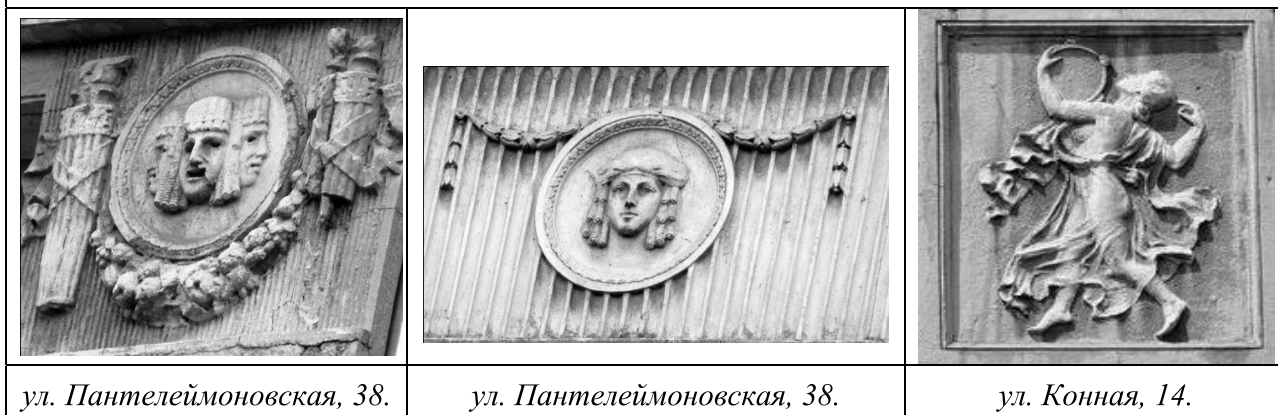

Рис. 5. Танцевальное искусство в барельефах одесских зданий

конституції чело́века (корпус – тело, струны – нервы, музыкант – дух). **Труба** выступает эмблемой важных новостей и событий. Прямая длинная труба говорит о доброй славе и вестях. Тарелки связаны с символикой круга. **Парные тарелки** символизируют небо и землю, а их звучание – ритм Вселенной [5]. Гости города окунались в волшебный мир музыки, посещая Опер-

ный театр и другие музыкальные заведения и салоны. Неразрывно связанное с музыкой театральное действо нашло архитектурное отражение на фасадах театров.

Так здание Оперного театра венчает безудержно динамичная скульптурная композиция, в которой Мельпомена (муза трагедии) мчится в квадриге запряженной пантерами. Ангелочки играют с трагиче-

Символы изобразительного искусства в гравюрах

*Пассаж, ул. Преображенская, 34, 1898 – 1899 гг.
арх. Володек Л.Л., Фишель Т.Л., ск. Мильман С.И.*

Мастерские Одесского художественного училища, ул. Преображенская, 14,

Преображенская, 32.

Детская художественная школа им. К. Костанди. Лютеранский пер., 3.

Рис. 6. Символы изобразительного искусства в архитектуре Одессы

скими масками, а муза танцев, Терпсихора танцует с девочкой. На фасадах театра Сибирякова Мельпомена восседает на троне. В одной руке она держит маску, второй приветствует огонь вдохновения (рис. 3). Музыкальную символику заведений поддерживают также маскароны, изображающие процесс пения, музыкальные знаки и бюсты создателей прекрасных музыкальных произведений (композиторы и поэты) (рис. 4).

Следующий вид искусства – **танец** с древности наполнен магической символикой. В античности сценическое искусство было неотделимо от танца и представляло собой магический ритуал общения с духами. Определенные танцевальные па несли в себе смысловую нагрузку. Сценическое искусство символизировало гармонию танца как мир и порядок, а музыку – как символическое мышление.

Изредка на фасадах одесских жилых домов можно встретить античный мотив несущейся в танце девушки. Наибольшее же распространение в Одессе танцевальные па получили в барельефах на фасадах театра Музыкальной комедии (рис. 5). В них проступают незатейливые и веселые сюжеты мюзиклов и оперетт, столь любимых одесситами и гостями города.

Изобразительное искусство (включая фотографическое) художники, архитекторы, полиграфисты предпочитали изображать просто – в образе **палитры с кистями** (рис. 6). Неслучайно, в Пассаже, самом крупном торгово-выставочном центре конца XIX – начала XX вв., в капителях и картушах просматривается знакомый художественный мотив. Это говорит о том, что наряду с сельскохозяйственными, торговыми и промышленными достижениями, в Одессе было чем похвастаться и в плане изобразительного искусства. Город изобилует картинными художественными галереями, а меценаты и коллекционеры скупали картины русских мастеров.

Не обошла подобная символика и ряд художественных учреждений города. Палитры, заключенные в образы факела, символизирующего свет и вдохновение, даруемое искусством, мы можем увидеть на крыше здания Художественного училища, расположенного по ул. Преображенская, 14. А барельефы с шаловливыми ангелочками в окружении художественных альбомов и кистей расположены с двух сторон от портрета основателя Детской художественной школы им. К. Костанди (Лютеранский пер., 3).

Изредка барельефы с изображением палитры можно встретить и на фасадах жилых домов, – архитекторы отражали увлечения и пристрастия хозяев. Таков дом А. Хлопонина, расположенный по ул. Преображенской, 32.

Выводы. Трансформируясь, переходя из века в век, искусство по-прежнему остается актуальным и востребованным, а его символы – понятными и любимыми. Культурологические символы, основанные на античной мифологии, можно условно разделить на три группы: музыкальные, хореографические и изобразительные. Каждая из представленных групп содержит ряд символов, связанных с мифами античности и представлениями человека об устройстве Вселенной. В архитектуре Одессы они нашли свое место

на фасадах культурно-зрелищных учреждений и жилых зданий.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Будем надеяться, культурологические символы в архитектуре и музыке будут вечно жить в Одессе, раскрывая скрытые потенциалы ее жителей. Ведь, согласно мифологии, эти дамы связаны со способностью души прикоснуться к вечности и принести с собой воспоминания о ней, в форме музыки, танцев, литературных и художественных произведений.

Литература:

1. Кун Н.А. Мифы древней Греции. – М.: РОСССА, 2010. – 272 с.
2. Полная энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 515 с.
3. Пилявский В.А. Здания, сооружения, памятники Одессы и их зодчие. Справочник. – Одесса: Изд-во «Optimum». – 276 с.
4. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М.: Эксмо, СПб.: Мидгард, 2007. – 608 с.
5. Сладкова О.В. Полная энциклопедия знаков и символов. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 319 с.