

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Дж.Ш. Ганизода

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими

В данной статье рассматривается роль монументально-декоративного искусства в формировании эстетического облика городской среды города Душанбе. Автор анализирует историко-культурные предпосылки развития художественного оформления города, влияние скульптурных композиций, мозаик, панно и архитектурной пластики на восприятие городской идентичности. Приводятся примеры интеграции произведений монументального искусства в структуре общественных пространств столицы, их взаимодействие с архитектурой и влияние на формирование эмоционально-психологического фона городской среды. Подчеркивается значение художественно-пространственной гармонии в формировании выразительной, узнаваемой и культурно насыщенной городской атмосферы. Статья акцентирует внимание на необходимости сохранения и обновления традиций монументального искусства как важного инструмента градостроительной политики.

Ключевые слова: архитектура, синтез, искусство, архитектурная среда, монументальное искусство, декоративный рельеф, роспись, витраж, художественно-декоративные панно, архитектурно-скульптурные композиции, дизайн.

САНЪАТИ МОНУМЕНТАЛӢ-ДЕКОРАТИВӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАШАҚКУЛИ МУҲИТИ ШАҲРӢ

Ҷ.Ш. Ганизода

Дар мақолаи мазкур нақши санъати монументалӣ-декоративӣ дар ташаккули симои эстетикии муҳити шаҳри Душанбе баррасӣ карда мешавад. Муаллиф пешгуҳои таъриҳӣ ва фарҳангии рушди ороиши бадеии шаҳр, таъсири композитсияҳои ҳайкалтарошӣ, мозаикаҳо, панно ва пластикаи меъморӣ ба дарки ҳувияти шаҳрро таҳлил мекунад. Намунаҳои ҳамгириони асарҳои санъати монументалӣ ба соҳтори фазои ҷамъиятии пойтаҳт, ҳамкории онҳо бо меъморӣ ва таъсири онҳо ба ташаккули заминай эҳсосӣ-психологии муҳити шаҳр оварда шудаанд. Аҳамияти ҳамоҳангии бадей-маконӣ дар ташаккули фазои муассир, шинохташуда ва фарҳангии шаҳр таъкид карда мешавад. Мақола ба зарурати ҳифз ва навсозии анъанаҳои санъати монументалӣ ҳамчун воситаи муҳими сиесати шаҳрсозӣ диккӣ медиҳад.

Калидвоҳсаҳо: меъморӣ, синтез, санъат, муҳити меъморӣ, санъати монументалӣ, рельефи ороишӣ, расмкашӣ, витраж, панноҳои бадей-декоративӣ, композитсияҳои меъморӣ-скульптурӣ, дизайн.

MONUMENTAL AND DECORATIVE ART AS A FACTOR IN THE FORMATION OF THE URBAN ENVIRONMENT J.Sh. Ghanizoda

This article examines the role of monumental and decorative art in shaping the aesthetic appearance of the urban environment of Dushanbe. The author analyzes the historical and cultural prerequisites for the development of the artistic design of the city, the influence of sculptural compositions, mosaics, panels and architectural plastics on the perception of urban identity. Examples of the integration of works of monumental art into the structure of public spaces of the capital, their interaction with architecture and influence on the formation of the emotional and psychological background of the urban environment are given. The importance of artistic and spatial harmony in the formation of an expressive, recognizable and culturally rich urban atmosphere is emphasized. The article focuses on the need to preserve and update the traditions of monumental art as an important tool of urban planning policy.

Keywords: architecture, synthesis, art, architectural environment, monumental art, decorative relief, painting, stained glass, decorative panels, architectural and sculptural compositions, design.

Введение

Монументально-декоративное искусство — это вид изобразительного искусства, произведения которого крупномасштабны и значимы по замыслу, созданы для интеграции в определенную архитектурную среду и служат ключевым элементом (пластическим или смысловым) в ансамбле. Монументально-декоративное искусство тесно связано с архитектурой: архитектурные условия диктуют жанр, тему и художественное решение произведений, созданных для украшения зданий и сооружений. К нему относятся как скульптурные элементы (памятники, рельефы), так и живописные (фрески, мозаики, витражи), а также весь городской дизайн среды. Поэтому вне зависимости от того, что представляет собой монументально-декоративная творческая деятельность (памятник, декоративный рельефы и горельефы, и т.д.), она должна быть вписана в пространственное окружение, и чрезвычайно важно, чтобы она воздействовала на эмоциональное восприятие жителей города [1, 3, 12]. А также реализация произведения изобразительного искусства или дизайн-произведения должна происходить при формировании взаимодействия всех звеньев единой системы города: архитектор, художник – дизайнер, произведения - человек.

Методы и результаты исследования

Монументально-декоративное искусство — это качество творческого произведения, которое достигается за счет величия, масштабности, и характеризуется следующими основными чертами монументальности:

- произведение должно произвести впечатление своей грандиозностью, мощью и размерами;

- содержание произведения своей передачей ощущения моши должна нести в себе важный общественный идеал и историческое значение;
- идеи должны выражаться в крупных, обобщенных формах, что придает произведению значимость и величие.

Главное в монументальности — это масштабное обобщение и передача великой идеи или символа, а не мелкие детали, что делает произведение понятным и значимым для широкого круга зрителей. Таким образом, монументально-декоративное искусство выступает и как монументальная форма изображения - фактор синтеза художественных средств всех пространственных искусств, например, на базе архитектурного ансамбля, и как качество изображения, проникающее в его выразительную систему. В этом отношении надо различать монументальность формы объекта и монументальность качества изображения. То же самое относится и к декоративности, которая аналогично может определяться как на основе видовой классификации изображения (декоративно-прикладное и монументально-декоративное искусство), так и с опорой на качественные признаки изображения.

Вопросы архитектурного синтеза и участия монументально-декоративного искусства, как фактор формирования городской среды в Таджикистане, остаются актуальными. Чем шире практика художественных работ в архитектуре, чем разнообразнее участие различных видов искусства в создании жизненной среды, тем необходимее обсуждение и анализ многих нерешенных проблем синтеза архитектуры, монументального и декоративного искусства.

Можно рассмотреть ряд выполненных художниками монументалистами монументально-декоративных композиций в городе Душанбе и в других городах и районах Таджикистана, изучение различных приемов и материалов для дизайна оформления городских интерьеров и ландшафтов. Вместе с тем сочетание функциональности архитектуры и применение художественных приемов определяли визуальные образы зданий.

Обсуждения

В 70-80-е годы XX века отмечалось широкое обращение к синтезу искусств, активизации работы архитекторов, художников-монументалистов и народных мастеров; накоплен большой творческий опыт совместной работы, создано немало выдающих произведений, например, молодых художников-монументалистов С.Н. Шарифова, С. Курбанова, Ю. Сангова, Дж. Расулова, В. Одинаева и др., что можно назвать одним из столпов современной культуры Таджикистана, которые в 70-80-е гг. XX века стремительно обрели славу как мастера - монументалисты.

Культ их авторской личности весьма значителен, может быть потому, что в каком-то смысле их работы, исполненные инновационными идеями, содержали в себе созидательный национальный дух. Как известно, утверждение национальных традиций в культуре Таджикистана началось в 60-е г. XX в. Но креативная, новаторская их интерпретация связана именно с 70-80-х гг. XX в. Новое поколение видело мир по-иному и стало работать иначе, чем те, кто перестраивал основы советского искусства в 1960-е годы.

Работы народного художника Таджикистана С. Н. Шарифова весьма своеобразны и фактурно богаты. В монументально-декоративном решении развития зодчества современного Таджикистана решили использовать дружбу и сотрудничество с народными мастерами - резчиком по дереву С. Нуридиновым и керамистом В. Одинаевым. Прежде всего их объединяло то, что все они были укоренены в таджикской культуре и хорошо ее знали. Первая совместная деятельность во главе с С. Нуридиновым - это оформление Дома быта в городе Душанбе, главный акцент был сделан на традицию с учетом новых стилевых направлений. Специалистом воспринималось оформление с большим количеством декора и элементов дизайн-интерьера с применением декоративной росписи или многоцветного настенного украшения, особенно резьбы по ганчу и сюжетных резных композиций из дерева. Из уст народного художника Таджикистана С. Шарифова, «...этой идеи в полном объеме не суждено было осуществиться из-за существовавших тогда административных барьера». Позже своеобразным экспериментальным полем для них стало комплексное художественное оформление гостиницы «Таджикистан» (1974-1975). Все идеи его декоративного убранства были воплощены не в полной мере. (рис. 1) [5, 6, 8, 11].

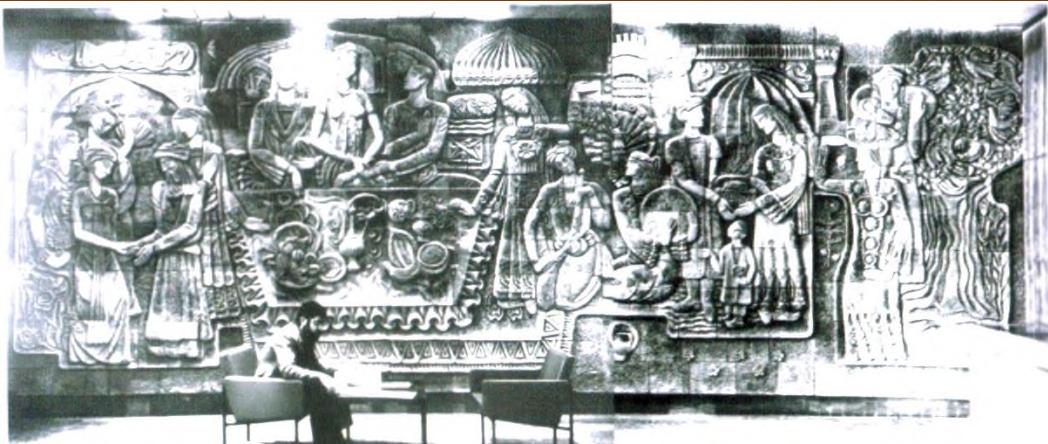

Рисунок 1 - Керамическое панно «Гостеприимство» интерьера гостиницы «Таджикистан» (1974-1975)

К значительным достижениям монументально-декоративного искусства С.Н. Шарифова, особенно в области монументального искусства рубежа ХХ-ХХI вв., относится ряд объектов, среди которых следует особо выделить тематические мозаичные панно из смальты на фасаде Алюминиевого завода города Турсунзаде «Укрощение огня» 1999 года, художественное оформление Киноконцертного зала «Борбад» и «Древо поэзии» 2008 года (на арке комплекса памятника Абуабдулло Рудаки города Душанбе) и другие (рис.2).

Рисунок 2 – А) Мозаичные панно на фасаде Алюминиевого завода города Турсунзаде «Укрощение огня» 1999 г., Б) Памятник Абуабдулло Рудаки в г. Душанбе, 2008 г.

Народным художником С. Шарифовым совместно с В. Одинаевым в период с 1983 по 1984 гг. было выполнено комплексное художественное оформление Государственного учреждения комплекса «Кохи Борбад» в городе Душанбе. Его фасад был украшен фризом - горельефом «Мир птиц» из бетона и терразита, монументально-декоративным барельефом «Ритмы солнца» украсили главный вход комплекса. А также они выполнили керамический горельеф «Муза» в главном фойе учреждения (рис.3).

Рисунок 3 – Горельеф «Муза» в фойе Государственного учреждения комплекс «Кохи Борбад», 1983-1984 годы.

Грандиозная композиция народного художника Таджикистана, лауреата Государственной премии имени Рудаки С. Н. Шарифова «Аз дида ба дида, аз давра ба давра» (роспись, смешанная техника, 1996-2011 гг.) в главном вестибюле Национальной библиотеки Таджикистана города Душанбе посвящена всем входящим под своды здания. Образы основаны на сложном ассоциативном строе мыслей и представлений автора. Вся плоскость панно, мерцающего золотым свечением, разбита на сегменты, окружности, дугообразные медальоны, в которые вписаны фигуры различных персонажей [10]. Такое сложное решение пространства потребовало от мастера большой творческой выдумки и точного расчета. Для подобной изобразительной идеи и размещения громадного количества персонажей в различных костюмах, движениях и позах, в разнообразных по форме замкнутых структурах необходимо было хорошее знание наследия, истории таджикского народа и большой опыт в оформлении масштабных площадей [8].

Очень интересна выполненная работа художника - монументалиста, народного художника СССР С. Курбанова - одного из наиболее одаренных мастеров республики с ярко выраженной индивидуальностью и своей художественной программой.

В разные годы он создает много монументальных произведений, одним из первых можно назвать - росписи «Советский Таджикистан» 1974 г. в Доме политпросвещения (ныне Государственное учреждение «Кохи Вахдат»). Через призму романтического восприятия мастер показывает драматические события истории. Героизация образов в его работах, как правило, влечет за собой монументализацию художественного строя. Она проявляется в чеканности линий и архитектонической моделировке формы [5, 9, 12].

Дизайн здания Госцирка в городе Душанбе (1979 г.) отличается ритмично, органичным слиянием всех элементов убранства. Деревянная решетка (панджара) мастера резьбы по дереву С. Нуридинова вместе с остросюжетными керамическими рельефами В. Одинаева и С. Шарифова, художественными гобеленами Д. Абдусаматова охватывают кольцом пространство зрительного зала. Контраст между классическими темами и современными образными формами обогатили дизайн - оформление стандартного сооружения сделало его весьма привлекательно оригинальным [11]. В целом, правомерно говорить о единстве монументального и декоративного начала в художественном стиле Таджикистана. В этом объекте художники вместе с резчиком - орнаменталистом и мастерами гобелена создали серию пластических и живописных композиций в верхней галерее. Восемь пластических панно в керамике и дереве и три цветных гобелена посвящены темам циркового искусства, танца, музыки. В вестибюле на первом этаже размещено панно «Цирк» в зелено-коричневой гамме, посвященное жизни цирка, на втором - серия из четырех керамических панно, живописных композиций, деревянные панно и три цветных гобелена на тему циркового искусства («Песня с тарелками», «Акробаты»). Все керамические работы были исполнены в традиционной для таджикской народной глиняной пластике зеленовато-желтой гаммы в высоком рельефе, которые переходят местами в низкий рельеф или же вырастают до скульптурного объема (рис.4) [2, 4, 5, 8, 9, 11].

Рисунок 4 – А) Керамические горельефы «Маски клоунов», ковка по меди на фасаде здания Госцирка, Б) Керамический горельеф «Мир цирка» у интерьера Госцирка в г. Душанбе, 1976 г.

Рассмотрим также последовательность творческой разработки художника-монументалиста И. Сангова, выпускника Московского высшего художественно-промышленного училища имени Б. Строгонова по специальности монументальная живопись. Исуф Сангов является народным художником Таджикистана, лауреатом Государственной премии имени Абуабдулло Рудаки, он создал первую и самую крупную монументальную мозаику в Центральной Азии - 750 квадратных метров. Его работа размещена на фасаде Кукольного театра в городе Душанбе. По словам самого художника, над этой работой (панно) он трудился целый год. Середина панно собрана прямым набором – это, когда мозаичные элементы вдавливают в стену.

Две другие стороны панно собирались в мастерской, использовав обратную технику набора. То есть, собрали узоры на картоне, а потом перенесли их на загрунтованную поверхность. Работа была установлена в 1984 году по заказу Душанбинского городского исполнительного комитета. Что касается тематики панно, то оно подготовлено на основе национальных сказок, так как предназначалось для детского объекта. В эскизах были использованы народные узоры «чакан», который внесен в список нематериального мирового культурного наследия (ЮНЕСКО). На панно видно, как открывается занавес и начинается какое-то действие. При исполнении монументального произведения важно соблюдение технологий его изготовления, поэтому прошло более 40 лет, а работа смотрится очень хорошо, кажется, что вчера ее исполнили (рис.5).

После этого И. Сангов взялся за украшение здания (фасада) Конституционного суда Республики Таджикистан, и была проведена колossalная работа по выполнению мозаичного изображения данного объекта. Объект был выполнен по закономерности создания цветовых сочетаний мозаичного изображения стилизованной женской фигуры с соответствующей разбивкой под общим фоном фасада объекта (рис. 6). Есть еще несколько мозаичных панно И. Сангова, например, мозаичное панно, установленное в здании столичного роддома №3, панно на автовокзале в Шаартузском районе, а также на комбинате крупнопанельного домостроения в городе Душанбе, мастеру достался заказ оформить также остановки в районе микрорайона Зарафшон города Душанбе и в Шахринавском районе, и других местах республики. По нашим анализам, художник-монументалист И. Сангов в своих мозаичных произведениях экспериментировал в разнообразии цветовых строений. Особо подчеркивается, что в трактовке художественно - монументальных произведений И. Сангова прослеживаются традиции народного зодчества таджиков. Таким образом, эти объекты остаются и по сей день одними из самых интересных в Таджикистане по своему архитектурно-художественному решению и объемно-пространственной ситуации дизайна архитектурной среды даже Нового времени [2, 3, 6].

К сожалению, объем статьи не позволил включить практические работы и научные разработки по всем видам монументально-декоративного искусства, поэтому в нее вошли материалы лишь о творчестве некоторых выдающихся художников-монументалистов республики. В их работах содержится общая характеристика развития того или иного вида как с точки зрения исторической динамики, так и оценки его состояния в современных условиях.

Заключение

Архитектура Таджикистана в начале XXI века (последние годы независимости) бурно развивается и призвана решать крупные социальные задачи. Нынешний период в развитии архитектуры и градостроительства характеризуется массовым размахом работ по строительству города Душанбе и реконструкции, и переустройства существующих городов, посёлков и сел. Огромный размах получило жилищное строительство [7].

Поэтому практика дает множество факторов, когда даже хорошо сложенная функциональная структура города, рациональная система его застройки и транспортных связей в натуре выглядит хаотичной, случайной из-за того, что она не получила необходимого художественного выражения.

Рецензент: Ш.И. Раҳматуллоzода — қандидат архитектуры, и.о. доцента кафедры “ДАСи Р” ППУ имени академика М.С. Осими

Литература

1. Толстой В. П. Монументальное и декоративное начало в синтезе искусств. // В кн.: Художник и город. - М.: Сов. художник, 1973, с. 130 - 149.
2. Додхудоева Л., Мукимов Р. Зодчий и художник: соглашательство или союз? // Комсомолец Таджикистана, 24 июля 1985 г.
3. Ганиев Дж.Ш. Архитектура и искусство (общность и различия). // Междунар. сб. науч. тр. «Архитектура и градостроительство стран Востока: традиции и современные проблемы». - Вып. 3. – Душанбе, 2002. - С. 69-70.
4. Рузиев М. А. Декоративно-прикладное искусство таджиков. - Душанбе: 2003. -185 с.
5. Синтез искусств и архитектуры Таджикистана. Мамаджанова С., Мукимов Р. Ганиев Д., Душанбе, 2006. - 187 с.
6. Додхудоева Л.Н. Графика и скульптура Таджикистана XX века. -Душанбе: 2006, - 270 с.
7. Маъсалаҳои омӯзиши таърихи ташаккул ва рушди санъати амалии ороиши Тоҷикистон. Фанизода Ҷ.Ш. Акобиров С. // Мачаллаи “Фарҳанг ва санъат” Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода №4 – Душанбе, 2018. –C53-57. ISSN 2616- 8944.
8. Сабзаалий Муродзодаи Шариф Чанори танҳо. Ҷилди 3:- Душанбе: Ирфон, 2019. – 320 сах. (на таджикском языке).
9. Эмомова Ф.Ё. Взаимодействие искусств и архитектуры Таджикистана во второй половине XIX - начале XXI вв. (формирование и развитие). - Автореф. дисс. канд. архитектуры. - Душанбе., 2019. - 21 с.

10. Додхудоева Л.Н. Наследие Тахти - Сангина и современная культура Таджикистана -Душанбе: 2023, - 195 с.

11. Бобоев М. История развития монументальной пластики Таджикистана XX-начала XXI веков дисс.к.и.н. - Душанбе., 2023. - 193 с.

12. Тамоюли рушди меъморӣ ҷиҳати ҳамбастагии он бо намудҳои дигари санъати фазогӣ, аз қабили мӯчассамасозӣ, дизайнни манзаравӣ, инсталлятсия ва санъати рақамӣ дар қаламрави Эрон. // Паёми политехникӣ. Бахши Таҳқикотҳои муҳандисӣ.№2(70) – Душанбе, 2025. Сах. 147-153. ISSN 2520- 2227.

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФ-СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ-INFORMATION ABOUT AUTHOR

TJ	RU	EN
Ғанизода Чамшед Шуҷоат	Ганизода Джамshed Shudoat	Ganizoda Jamshed Shudoat
унвончӯй	соискатель	applicant
Донишгоҳи техникии Тоҷикисон ба номи академик М.С. Осими	Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими	Tajik technical university named after academician M.S. Osimi
E-mail: jamna@mail.ru		