

КАЛАШНИКОВА К. В., БОЧКАРЕВА Д. Г.

**МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ПРОСТРАНСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА
НА ПРИМЕРЕ СТАНЦИЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

Аннотация. В статье рассматривается монументальное искусство метрополитена Москвы и Санкт-Петербурга как средство организации архитектурно-пространственной среды города. Обозревается творческий опыт художников-монументалистов. Дается анализ мозаичным панно отдельных станций различных исторических эпох и направлений.

Ключевые слова: монументальное искусство, метрополитен, Москва, Санкт-Петербург, мозаика.

KALASHNIKOVA K. V., BOCHKAREVA D. G.

**MONUMENTAL ART OF SUBWAY:
A STUDY OF MOSCOW AND ST. PETERSBURG STATIONS**

Abstract. The article deals with the monumental art of the Moscow and St. Petersburg metro as a means of organizing the architectural and spatial environment of the city. The creative experience of muralists is reviewed. The analysis of mosaic panels of individual stations of different historical periods and art styles is presented.

Key words: monumental art, metro, Moscow, St. Petersburg, mosaics.

Внедрение в различные отрасли хозяйства и быта электрической энергии способствовало стремительному развитию подземных линий. «Метрополитен – внеуличная электрифицированная железная дорога, предназначенная для массовой перевозки людей в крупных городах» [1].

Изначально подземное пространство планировалось как инженерная система, состоящая из станций, предназначенных для посадки и высадки пассажиров, с путевыми тоннелями и специальными сооружениями, такими как: вестибюли, депо, вентиляционные камеры и др. Архитектурная и художественная отделка была предназначена только для наземного пространства.

Переходный период, связанный с созданием социалистического общества, стал отправной точкой художественного осмысления пространства метрополитена. Оно стало рассматриваться не только как комплекс инженерных сооружений и технологических устройств, но и как социальный механизм инфраструктуры городов. Необходимо было обеспечить как гигиенические условия для пассажиров и сотрудников, так и создать предметно-пространственное окружение, которое будет являться частью архитектурной среды.

Было принято решение о разработке единой стилистической и идейной концепции для украшения вестибюлей и станций. Композиция архитектурного ансамбля была выражена посредством монументального искусства. Для более конкретного и яркого оформления декоративного убранства использовалась техника флорентийской мозаики.

Разработкой занимались выдающиеся советские художники, скульпторы и архитекторы: Н. Алешина, Н. Быкова, Ю. Вдовин, А. Дейнека, Н. Демчинский, А. Душкин, И. Жолтовский, В. Клоков, Ю. Колесникова, М. Манизер, И. Петухова, Р. Погребной, В. Поликарпова, Л. Поляков, Л. Попов, Н. Самойлова, И. Таранов, Н. Томский, В. Фаворский, А. Фокина, И. Фомин, В. Черемин, Д. Чечулин, Л. Шагурина, В. Щуко, А. Щусев и другие. Благодаря этим людям станции метро были восприняты массовым потребителем как одно из высших достижений архитектуры.

Одно из первых уникальных мозаичных панно в Москве, выполненное из майоликовой плитки, появилось на станции «Комсомольская радиальная» в 1935 году.

Художник Е. Лансере в своей работе отразил труд строителей-комсомольцев, благодаря героизму которых летом 1934 года была ликвидирована катастрофа, из-за которой могли погибнуть пассажиры и персонал метрополитена. Позже, в 1937 году на Международной выставке, проходившей в Париже, демонстрировался макет станции, а в 1943 году Лансере получил Сталинскую премию второй степени как высшую награду для деятелей науки и искусства.

Станция метро «Маяковская» была открыта в Москве в 1938 году, а в 1939 году была удостоена Гран-при на Международной выставке, проходившей в Нью-Йорке. Кессонный потолок включает 35 мозаичных панно, выполненных из смальты по эскизам А. Дейнеки мозаичистом В. Фроловым. Сюжеты работ посвящены советскому народу: «Парашютисты», «Игра в волейбол», «Прыгун с шестом», «Перелет через полюс», «Прыжок лыжника» и другие.

Художник П. Д. Корин создал выдающиеся произведения монументального искусства. Он работал над несколькими станциями московского метрополитена.

Станция «Комсомольская кольцевая» появилась в 1952 году как продолжение архитектурного ансамбля Казанского вокзала. Мозаичные работы по эскизам Корина отличались не только сочетанием смальты и натуральных камней для придания убранству пафоса, но и мягкостью тонов. На плафонах изображены Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Владимир Ленин, а также сцена взятия Рейхстага и триумфа Победы. Сюжеты отражают патриотизм русского народа. Каждая работа обрамлена фигурной лепниной.

Следующая станция – «Новослободская», главной темой которой явилась мирная жизнь после Второй мировой войны. Витражи на пилонах были разработаны также П. Д. Кориным и посвящены почетным советским профессиям, таким как: агроном, архитектор, географ, музыкант, художник, энергетик. Тема восстановления и поддержания быта после военного времени продолжила свое существование и отражена в мозаичном панно в торце среднего зала этой станции. В работе показано стремление советского человека к миру, счастью и свободе.

Фриз круглого эскалаторного зала наземного вестибюля второй станции «Смоленская» отражает подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года. В работе П. Д. Корин использовал смальту вместе с мрамором, а также добавил кусочки стекла на орден Победы для придания сияния, которое напоминают драгоценные камни.

Метрополитен северной столицы является не только удобным и практичным, но и включает большое разнообразие мозаичных работ, представляющих огромный интерес для ценителей монументального искусства. «Петербург – город-музей мозаики», – писала профессор Института имени И. Е. Репина Нина Кутейникова [2, с. 125].

Также интересно рассматривать мозаичные произведения в пространстве метрополитена Санкт-Петербурга еще и потому, что именно в этом городе Михаил Васильевич Ломоносов в XVIII веке не только стал осваивать технику мозаичного искусства, но и открыл первую мозаичную школу.

Одно из первых мозаичных полотен – панно «1917» на станции метро «Балтийская».

Эскизы были составлены художниками Г. И. Рублевым и И. Г. Рублевым. Работа выложена из мрамора и смальты в технике флорентийской мозаики.

Тема обороны Ленинграда отражена в работе «Победа» на станции метро «Автово». Это мозаичная композиция из смальты, созданная художниками А. К. Соколовым и В. А. Воронецким, представляет изображение женщины с ребенком как символ сопротивления врагу.

Изображение Владимира Маяковского на одноименной станции метро, открывшейся в 1967 году, декорировано смальтой ярко-красных оттенков. Художник Ю. Б. Могилевский выполнил композицию в строгой графической манере, с помощью которой отразил творческое кредо поэта.

Мозаичное полотно «Изобилие», созданное художниками А. И. Мыльниковым, А. Л. Королевым и В. И. Сноповым, поражает своими масштабами. Оно расположено в эскалаторном зале станции метро «Владимирская». Сюжет отображает благосостояние советского народа и страны.

Станция метро «Звенигородская» была открыта в 2008 году к 300-летию Полтавской битвы. Мозаичное панно, посвященное победе 1709 года русских солдат над шведами, является одним из самых масштабных в пространстве метрополитена. Его автор художник-монументалист Александр Быстров.

Мозаичное полотно «Сталин на трибуне», сюжет которого разработан на основе живописной работы «И. В. Сталин делает отчетный доклад на XVII съезд ВКП(б)» художника А. М. Герасимова, украшала станцию метро «Нарвская» до 1961 года.

Осенью 1997 года была открыта станция метро «Спортивная», которая расположена рядом с Дворцом спорта и со стадионом «Петровский». Темой для оформления стали Олимпийские игры, проводившиеся в Древней Греции. Художник А. К. Быстров создал мозаичное панно «Олимпийский огонь», на котором можно увидеть спортсменов. Для создания целостности композиции станции были изготовлены торшеры и светильник в виде олимпийских факелов. На втором этаже также расположено мозаичное панно, выполненное А. К. Быстровым, на тему спортивного соревнования в античные времена.

Самая глубокая станция метро в России – «Адмиралтейская». Тема мозаичных панно – становление Российского флота во времена Петра Великого и первые морские победы Российского государства на Балтийском море. Цвета работ – цвета Андреевского флага, а также воды и неба: белый, черный, синий и золотой. На этой станции располагаются 4 мозаичных полотна.

Первая работа – «Адмиралтейство», которая находится над эскалаторами. Художник Александр Быстров отсылает зрителя в XVIII век, когда в Санкт-Петербурге в основном царствовала голландская архитектура с высокими шпилями, крышами, малоэтажными постройками. В работе можно увидеть первое здание Адмиралтейства, деревянные корабли с мачтами. В центр композиции художник поместил стоящего в шлюпке Петра Великого.

Вторая мозаичная работа – панно «Нева», размещенная на торце между первым и вторым эскалаторными спусками. Аллегорическое изображение женщины с веслом в руке расположено на фоне кормы парусного корабля.

Третья работа – «Нептун», разместившаяся посередине проходного коридора. Художник изобразил бога, силе и власти которого, согласно древнеримской мифологии, подчиняется море.

Завершающей работой является мозаичное полотно «Основание Адмиралтейства Петром I» в торце среднего нефа. Центр композиции – портрет Петра, которого окружают соратники. Позади фигур располагается большой корабль.

Открывшаяся в 1988 году станция метро «Озерки» является одной из уникальных станций Санкт-Петербурга. Здесь представлены работы, темой которых стала природа. Такой

сюжет является крайне редким для мозаичных панно советского периода. Такие полотна, как «Венок», «Озера» и другие, отражают гармонию, естественность, сдержанность в цветовом решении, плавность и гибкость форм, чего нелегко добиться в мозаичном искусстве.

Еще одной необычной станцией метро является «Достоевская», которая была открыта в 1991 году. Мозаичные полотна, выполненные в черно-белой гамме художниками Е. А. Жуком, С. Н. Репиным, В. В. Суховым, И. Г. Ураловым, Н. П. Фоминым, навеяны сюжетами из произведений Федора Михайловича Достоевского, например, романов «Униженные и оскорбленные» или «Преступление и наказание». Натуральный камень, резкость линий, ассиметричный портал, в котором расположены работы – все это напоминает гравюру.

Мозаика в пространстве метрополитена не утратила своей актуальности и в наши дни. Так, например, в 2008 году открылась станция метро «Волковская», которую украшают два мозаичных панно в технике флорентийской мозаики. Работы выполнены из натурального мрамора в пастельных тонах, которые передают атмосферу осени. Сюжет полотен – окрестности деревни Волково и реки Волковка. На панно изображены обитатели данной местности: рыжий кот, идущий навстречу сове.

Одной из недавно открывшихся станций является и «Международная» (2012 год). Мозаичное панно «Атлант, держащий Землю» создано художником Александром Быстровым. Другие монументальные работы также посвящены теме представлений человека о космосе, об античном происхождении Вселенной. Изображены боги Олимпа, а также такие сооружения, как Парфенон, Колизей. Мозаичное полотно «Рождение Вселенной», которое располагается над эскалаторами, содержит изображение Вавилонской башни.

Мозаичное искусство северной столицы пережило немало сложных событий – революция, блокада, борьба с архитектурными излишествами, но, к счастью, не исчезло.

В ходе проведенного исследования были сделаны следующие выводы:

- мозаика – это не просто вид монументального искусства, это одна из сложных и трудоемких техник;
- принятое решение о декоративном убранстве в виде мозаичных панно было верным, так как мозаика долговечна и практична для пространства метрополитена, а также гармонично сочетается с архитектурной средой города;
- мозаичные панно, созданные в период советского государства, отражают силу страны и народа и в основном посвящены труду, патриотизму, отваге, стойкости, мужеству, а также любви советского человека к родине, миру и свободе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Метрополитен [Электронный ресурс] / В. Е. Меркин, С. А. Тархов // Большая российская энциклопедия. – Режим доступа: https://bigenc.ru/technology_and_technique/text/2209562 (дата обращения: 20.08.2021).
2. Кутейникова Н. С. Мозаика. Санкт-Петербург. XVIII-XXI вв. / Н. С. Кутейникова. – СПб. : Знаки, 2005. – 504 с.