

СИМВОЛИКА ОДЕССКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Кадурина А. О., к. арх., доцент

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

тел. (0482)7206372

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень – Орфей ...

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин»

Аннотация. В статье изучено архитектурно-художественное оформление экстерьеров и интерьеров Одесского театра оперы и балета. Проанализировано их символическое и мифопоэтическое наполнение.

Ключевые слова: архитектура, символика, оперный театр, Одесса.

Проблема исследования. Визитной карточкой Одессы по праву считают театр оперы и балета. Красивейшее здание театра занимает центральное место в градостроительной структуре и культурной жизни города. Архитектурно-конструктивным и художественно-эстетическим сторонам объекта посвящено множество книг. Упоминание о нем встречается во всех путеводителях по Одессе, с момента основания города [1, 2, 3, 4]. Историко-краеведческие факты и особенности архитектурно-художественного оформления здания отражены в книге И. Волощука и др. [5]. Однако на сегодняшний день отсутствует детальное исследование в области мифопоэтики и символического наполнения объекта.

Цель работы. Целью настоящей работы является анализ символики Одесского театра оперы и балета.

Задачи работы. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Изучить историю создания Оперного театра в Одессе;

Проанализировать символику архитектурно-художественного декора театра.

На месте нынешнего театра, чуть ближе к скверу Пале-Рояль, располагалось здание его «предшественника» – Городского театра (рис. 1), построенное в 1804–1809 гг. французским архитектором Тома де Томоном. Здание было выдержано в классическом стиле, с парадным портиком коринфского ордера и фронтоном, обращенным в сторону моря. Театр, вмещающий 800 зрителей, пользовался большой популярностью среди одесситов и гостей города. Именно его посещал в 1823 г. А. С. Пушкин, оставив свое впечатление в произведении «Евгений Онегин». Однако в 1873 г. театр полностью сгорел.

В 1874 г. Городская дума постановила разработать проект нового театра, рассчитанного уже на 1800–2000 мест, т. к. население Одессы за этот период значительно возросло. Более 40 проектов отечественных и зарубежных архитекторов было представлено на конкурс. Победитель оказался не определен, а вторая премия досталась австрийским архитекторам Гизеру и Лиенталю из Кобленца. Однако осуществление их проекта обошлось бы казне в 1,5 млн. руб. Реализация проекта, порученная А. Бернардацци, все равно не вписывалась в отпущенные 600 тыс. руб. Поэтому было принято решение о привлечении к проектированию венских архитекторов Ф. Фельнера и Г. Гельмера. Из Вены был прислан проект, в обсуждении которого принимали участие одесские архитекторы: Ф. Гонсиоровский, Л. Оттон и др. Подрядчиком выступил австриец Р. Фрей [5].

© Кадурина А. О., 2012

В сентябре 1887 г. был открыт новый театр оперы и балета на 1600 мест. Построенный в стиле эклектики, он включал в себя элементы: венского барокко, итальянского ренессанса и французского рококо (рис. 2). Один из типично венских приемов, наличие 3 портиков, скрадывал истинные размеры здания. Первый и второй этажи, украшенные колоннами коринфского ордера, производили впечатление фундаментальности и устойчивости «на века». Третий этаж, в противовес остальным, создавал ощущение легкости и воздушности, с более высокой степенью детализировки, арочными лоджиями и ионическим ордерам.

В верхней части главного фасада фриз украшают две группы цифр, обозначающие даты строительства (1884–1887) и реставрации (1967). Над ними располагается главная символическая композиция здания – Мельпомена (муза трагедии), несущаяся в квадриге, запряженной пантерами (рис. 3). Правой рукой она приветствует зрителей, в левой – держит факел как символ негасимого света искусства. Под рукой покоится классический атрибут музы, трагическая маска. В ногах лежат свитки с рукописями литературных произведений, пьес. С двух сторон от Мельпомены расположено двое гениев, духов-покровителей искусств. Они протягивают к музе лавровые венки, гарантируя славу и процветание одного из главных видов искусств.

Чуть ниже, на пьедестале, главную композицию фланкируют две скульптурные группы, имеющие отношение к античной мифологии. Это Терпсихора, муза танцев, обучающая девочку танцевальным па под звуки тамбурина (рис. 4), и скульптура, изображающая лирического певца Орфея, исполняющего музыкальную композицию для кентавра (рис. 5).

Главный фасад здания оформлен двумя арками, символизирующими небесный свод. Прохождение через арку означало новое рождение, переход от одного мира к другому, в нашем случае – в мир искусства. Над аркой балкона распростерли свои крылья две Славы (рис. 6). Они держат в руках факелы, освещающие путь людей, ступивших на стезю искусства, и лавровые венки, прославляющие их деяния и таланты. В древности таких людей называли служителями муз, выступающими своеобразными проводниками подаренных им талантов. Победоносную символику искусства поддерживает маскарон Ники (богини победы), расположенный на замковом камне между Славами (рис. 7).

Тема античных божеств раскрыта не только в экстерьерах, но и в интерьерах театра. У лестницы нас приветствует горельеф той же Ники. Главный лестничный холл привычно поддерживают на своих плечах молодые и зрелый атланты, посягнувшие в свое время на верховную власть Зевса. На перилах ажурных ограждений играет на свирели Сатир, приглашающий зрителей окунуться в мир музыки, веселья и забыться в сюжетах пьес старых мастеров (рис. 8).

Но прежде чем попасть в зал, где нас ожидают сюжеты пьес века XVI, зрителей «приветствуют» на входе динамичные скульптурные группы, олицетворяющие два известных жанра древности – комедию и трагедию. Оба эти жанра зародились в Др. Греции и наиболее яркими их представителями стали Еврипид (трагедия) и Аристофан (комедия). Авторы проекта решили обратиться к первоисточникам. Скульптурная композиция, расположенная с левой стороны от входа, отражает сюжет трагедии «Ипполит», написанной Еврипидом (рис. 9). Автором было написано две версии сюжета. Афиняне предпочитали более лояльное развитие сюжета и приятный характер персонажей. В веках же остался второй вариант, более жесткий и драматический. Согласно ему, Федра, жена царя Афин Тесея, влюбилась в своего пасынка Ипполита смертной любовью (вследствие мести ему со стороны богини любви Афродиты) [8].

«Там мучительным недугом грешной страсти поразила,
В оправданье знаков черных, золотая Афродита
Душу нежную царицы...»

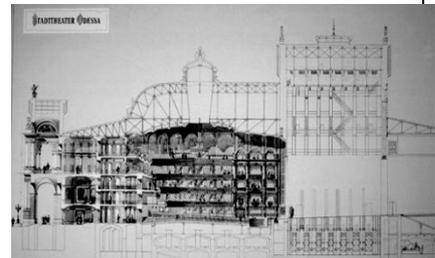
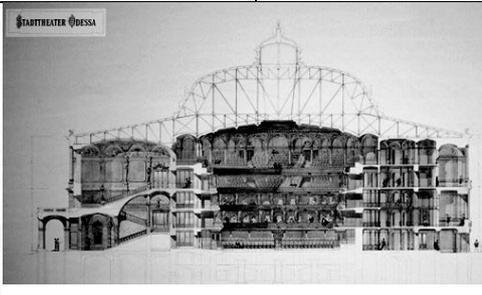
Рис. 1. Старый городской театр.
1804–1809 гг. арх. Тома де Томон

Рис. 2. Театр оперы и балета. 1884–1887 гг.
арх. Ф. Фельнер, Г. Гельмер

1884–1887 (годы строительства здания)
1967 (год реставрации)

Вид с главного входа и разрезы Оперного театра

Рис. 3. Мельпомена, муза трагедии на квадриге, запряженной пантерами, окруженная гениями

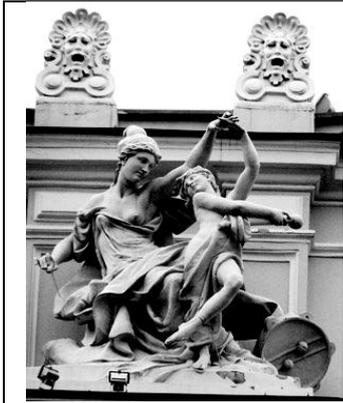

Рис. 4. Терпсихора, муза танцев, обучает девочку

П. Веронезе. Муза с тамбурином

Рис. 5. Орфей, играющий кентавру на кифаре

Аполлон – покровитель муз

Рис. 6. Славы с венками в руках

Рис. 7. Ника

Слава

Ника – богиня победы

Атланты

Рис. 8. Сатир со свирелью и волынкой

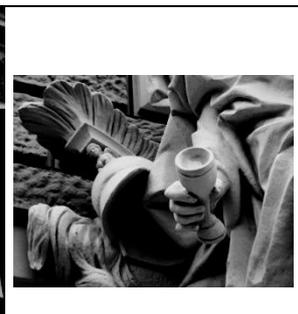
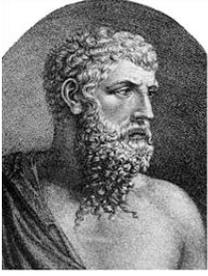

			
Рис. 9. Скульптурная группа, олицетворяющая трагедию (по трагедии Еврипида «Ипполит»)		Рис. 10. Скульптурная группа, олицетворяющая комедию (по комедии Аристофана «Птицы»)	
			
Еврипид (480 г. — 406 г. до н. э.)	Ипполит и Федра. Фреска из Помпей	Аристофан (444 г. до н. э. — 380 г.)	Хор птиц. Аттическая ваза начала V в. до н. э.

Не встретив взаимности, Федра оклеветала Ипполита перед мужем. Ипполит погибает.

«Царь Тесей, поди сюда и сына обними и поцелуй его.

Чужою волей ты умервил его...»

После того, как правда открылась, Федра покончила с собой, выпив чашу с ядом:

«Это траур двойной и неожиданный...

Лейтесь слезы под веслами скорби»

Именно этот момент отображен в скульптурной композиции. Погибающая Федра, выпившая чашу с ядом, с убитым сыном царя у ее ног и ангелом, в скорби закрывающим лицо руками.

Скульптурная композиция, расположенная справа от центрального входа, носит диаметрально противоположный характер. Она отражает жанр комедии. Как и трагедия, комедия произошла от сельскохозяйственных празднеств в честь Диониса, добавив к религиозному мотиву светский, элемент которого со временем стал преобладающим. Сущность комедии проявлялась в безудержном веселии на великих Дионисиях. В условиях афинской рабовладельческой демократии сложился особый вид комедии – политический, затрагивающий вопросы войны и мира, общественного устройства и т. д. Особое место в античном мире занимала **комедия Аристофана «Птицы»**. Это своеобразная феерия, сказка, сатира на политический строй афинского государства. Писфетер и Эвельпид, покинув Афины, посещают царство птиц и узнают от царя Удада о вольной жизни его подданных. Писфетер выступает с проектом создания города между небом и землей. Перехватывая дым от жертвенных животных, птицы смогут уморить голодом и самих богов [8].

«Если нас вы решите богами признать,
Знайте, осенью, летом, зимой и весной
Как пророчицы Музы вам будем служить,
Мы не Зевс, и от вас в облака не сбежим...»

Птицы дают героям крылья и те основывают идеальный птичий город Тучекукуевск, куда переселяются люди. Их цель – отобрать власть у олимпийских богов.

«И от этого мы появились на свет, первородное племя Эрота.

Все смешала любовь и уж только потом родились олимпийские боги...

Вот и видно, что птицы древнее Олимпийцев блаженных...»

В скульптурной композиции изображен Писфетер, заключивший мирный договор с Олимпийскими богами (рис. 10). Выторговав взамен царский скипетр Зевса и его дочь Василию в жены, он, довольный, стоит, держа в руках молнии, подобно верховному олимпийскому богу. Ангел венчает его «птичьей» короной, как победителя, а у его ног птица и амуры в птичьих масках.

Перемещаясь сквозь века по лабиринту гениальных литературных произведений, мы оказываемся в XVI в., подарившем человечеству драматурга Уильяма Шекспира. Следуя за ним, мы попадаем в зрительный зал театра, имеющий характерную подковообразную форму. Согласно символике, зал олицетворяет выбор жизненного пути, а несколько дверей зала – пути к новым возможностям. Партер его включает 474 кресла, бенуар – 16 лож, бельэтаж – 29 и т. д. В материалах преобладают бархат, сатин и позолота [4]. Галереи лож наверху переходят в амфитеатр, а по периметру зал окружают «роскошные прогулочные

галереи» [5]. Выдержанный в стиле позднего «рококо», зал поражает красотой и обилием лепнины и позолоты. Его потолок украшен красивейшими картинами венского художника Лефлера, изображающими сцены из пьес У. Шекспира: «Гамлет», «Что вам угодно», «Зимняя сказка» и «Сон в летнюю ночь» (рис. 11).

На картине, посвященной сюжету «Гамлета», изображена сцена, в которой датского принца, удрученного смертью отца, мать и Клавдий убеждают продолжать жить и радоваться жизни.

		
<p>Уильям Шекспир (1564 – 1616 гг.) Пьесы</p>		
<p>Рис. 11. Плафон зала театра, оформленный картинами Лефлера по сюжетам пьес У. Шекспира</p>		
		
<p>«Гамлет»</p>	<p>«Что Вам угодно»</p>	<p>«Зимняя сказка»</p>

«Сон в летнюю ночь»

Рис. 12. Занавес с комической и трагической масками

Рис. 13. Аллегии видов искусств

«Успокоение» рядом – Офелия, его возлюбленная, дочь королевского канцлера Полония.

«Что ж вы думаете, я хуже флейты?»

Объявите меня каким угодно инструментом,

Вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя...» (Гамлет)

Следующая (двигаясь по часовой стрелке) картина отображает сюжет комедии, названной в честь праздника 12-й ночи в Рождественский сезон. Ее название: «**Двенадцатая ночь**» или «**Что угодно?**» Согласно сюжету пьесы, близнецы – брат и сестра Себастьян и Виола, потерпев кораблекрушение, оказались в Иллирии и потеряли друг друга. Виола, переодетая в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. В город приезжает ее брат и начинается целая серия комических недоразумений (брата и сестру из-за сходства путают). Одна из подобных сцен изображена на картине Лефлера.

«Весь мир – театр, в нем женщины,

Мужчины – все актеры» (Жак).

На третьем «полотне» изображен фрагмент из трагикомедии У. Шекспира «**Зимняя сказка**». Сюжет сводится к тому, что ревнивый муж, король Сицилии Леонт подозревает в измене свою жену Гермioniу. Далее следует цепь событий: обвинение Гермioniу, рождение дочери Утраты, отлучение от двора малышки, «смерть» жены... И по прошествии 16 лет – торжество справедливости – счастливое воссоединение семьи. На картине показан момент «оживления» статуи Гермioniу, ее возвращение, – обретение дочерью матери и мужем жены [9].

«Жизнь – это только тень, комедиант,

Паясничавший полчаса на сцене

И тут же позабытый... »

Четвертая картина иллюстрирует сюжет комедии «**Сон в летнюю ночь**». Согласно ему, компания молодых людей, находящихся в весьма запутанных взаимоотношениях, оказалась в лесу, во время распространения волшебных чар королем эльфов Обероном. В результате сложных перипетий – превращения актера Основы в осла и приворотного действия волшебного сока (этот фрагмент запечатлен на картине) все становится на свои места. Складывается три влюбленных пары, а Основа с друзьями играют на их свадьбе [9].

«Чем меньше слов, тем больше будет чувства» (Тезей).

Интересно и богато декорирован главный элемент сцены – занавес, изготовленный по эскизу известного театрального художника А. Головина. Основу его составляют дуалистические символы комедии и трагедии (маски), указывающие на разные стороны жизни и взгляд на них с точки зрения искусства (рис. 12). С двух сторон от сцены, под потолком расположены 4 фигуры с разными атрибутами (рис. 13). Интересен символ зеркала у второй фигуры, олицетворяющий изменчивость и иллюзорность жизни. В целом, они выступают аллегорическим воплощением разных видов искусства.

Похожая символика присутствует и на фасадах театра. По периметру здания, на портиках, комфортно устроились **ангелочки-амурчики с атрибутикой искусств** (рис. 14). Это: трагическая маска Мельпомены, музыкальные тарелки, труба, барабан и бубен... Символика **барабана** тесно связана с символикой **бубна** (т. к. считается, что он был создан разделением барабана на две половинки). Они олицетворяли слияние противоположных начал: лунного и солнечного, женского и мужского, земного и небесного. Похожее значение и у тарелок, символизирующих небо и землю; считается, что их звучание отражает ритм Вселенной. **Труба** в свою очередь сообщает о появлении важных новостей [7]. Но, пожалуй, самым главным символом культурной жизни является **лира**, атрибут покровителя Муз, музыкантов и певцов, Аполлона (рис. 15). Также лира

выступает атрибутом поэтов и символом триумфа интеллекта. Глядя на образ театра, создается ощущение, будто пение льется отовсюду (рис. 16).

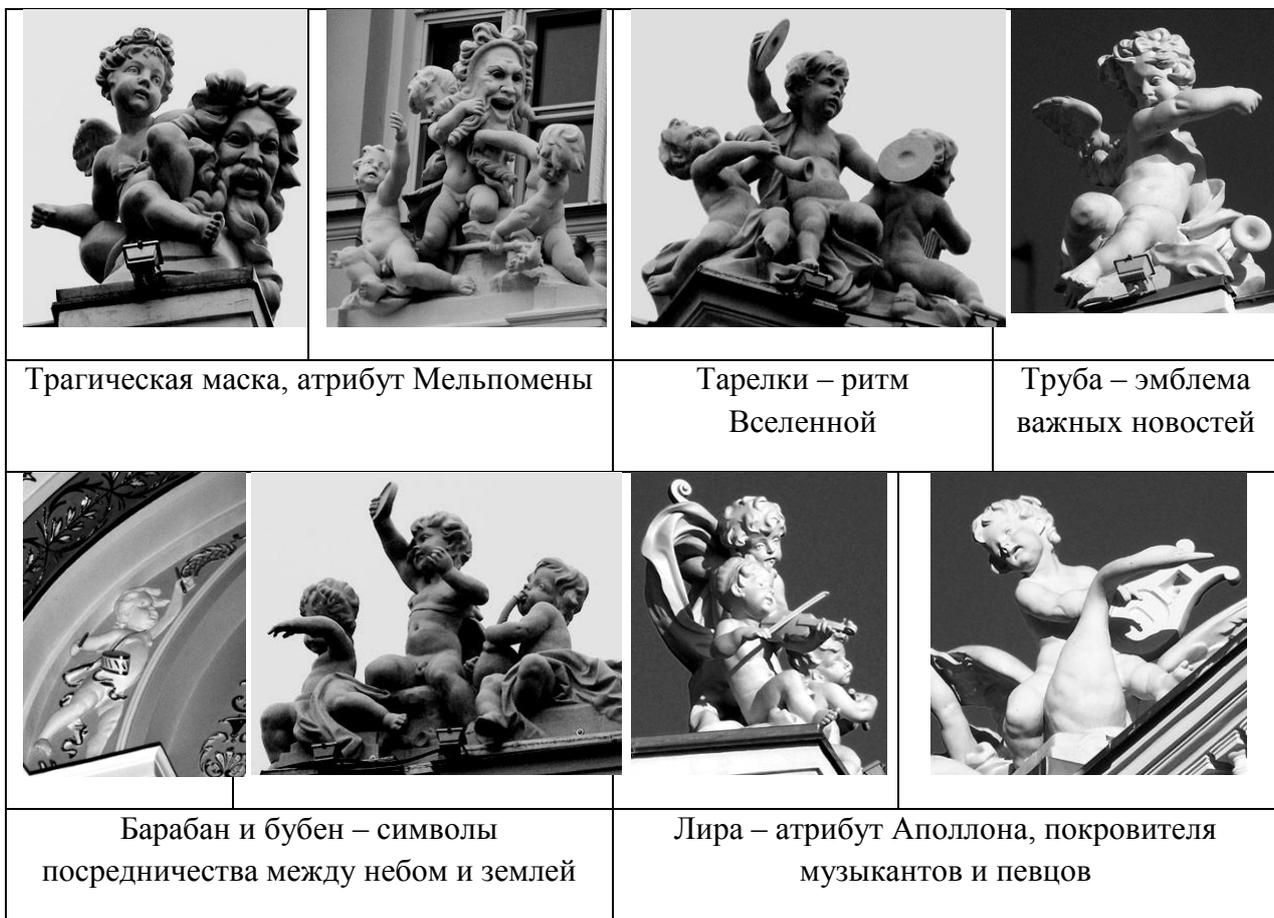

Рис. 14. Ангелочки с музыкальными инструментами

Рис. 15. Лира – символ числовой гармонии, брачного союза между небом и землей

Рис. 16. «Поющие» маскароны

М. И. Глинка –
музыка

А. С. Грибоедов –
драма

Н. В. Гоголь –
комедия

А. С. Пушкин –
поэзия

Рис. 17. Деятели культуры, олицетворяющие виды искусства

«Умиравший лебедь»

Рис. 18. Лебеди, птицы поэтов, на куполе театра и у зеркала

Рис. 19. Герб Одессы в окружении ангелов, хранящих город

Рис. 20. Фрагмент герба Одессы, якорь – символ мореходства (морского торгового города)

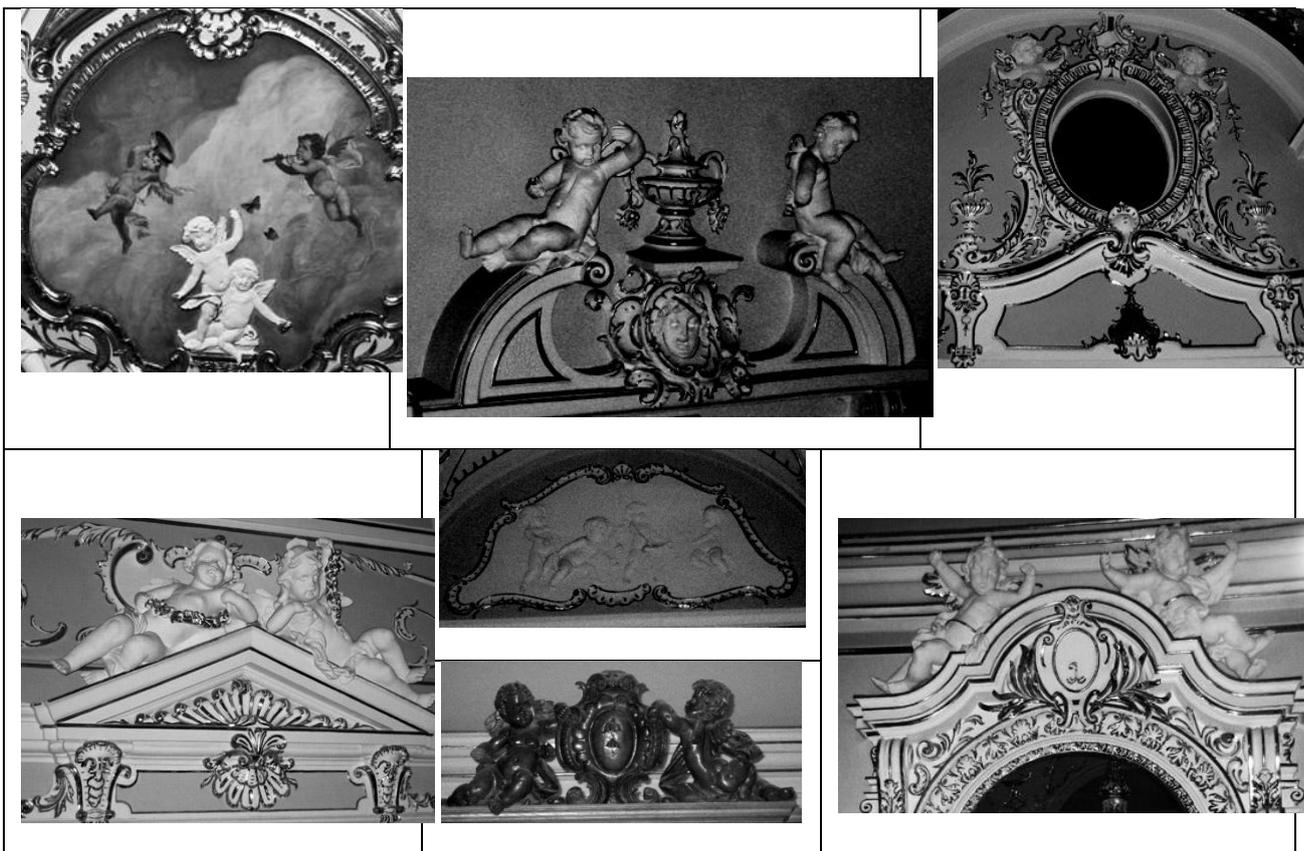

Рис. 21. Ангелочки (путти) в интерьерах театра, ангелы-хранители

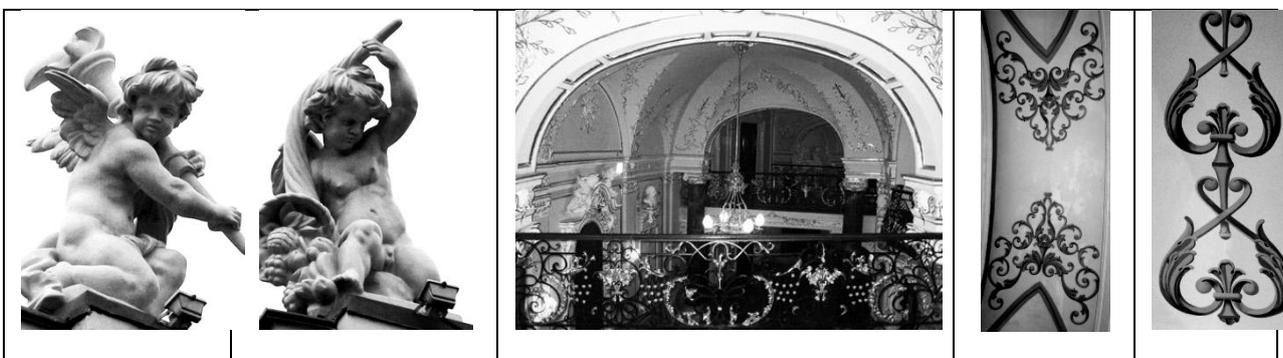
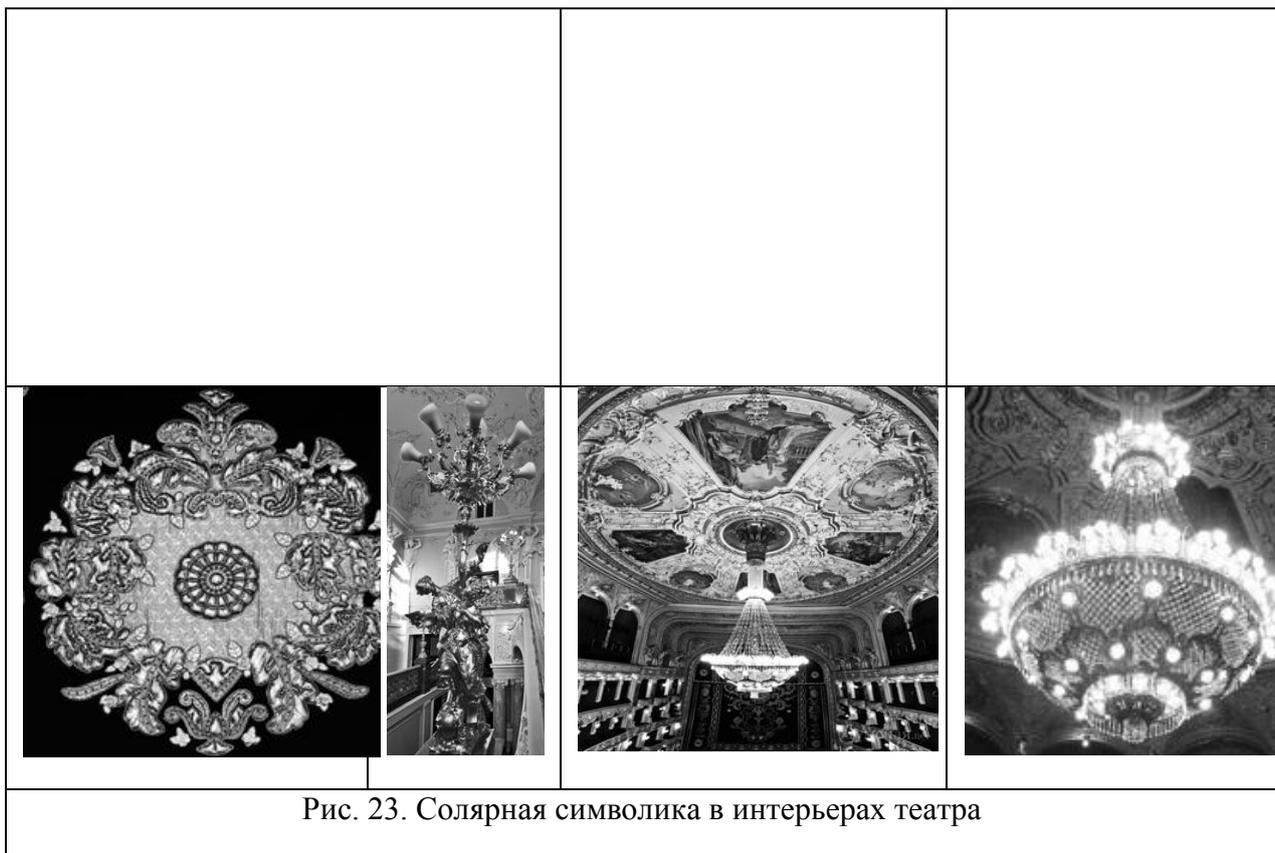

Рис. 22. Символы процветания и благополучия

А на фронтонах здания из ниш третьего этажа на нас взирают гениальные творцы своего времени (рис. 17). Бюсты были созданы скульпторами Ф. Нетали и Ф. Фридлем. Они воплощают разные виды искусств: М. Глинка – музыку, Н. Гоголь – комедию, А. Грибоедов – драму и А. Пушкин – поэзию. Интересен в ракурсе поэзии образ **лебедя**, встречающийся в театре над входом, на зеркале в лестничном холле и на шпиле купола (рис. 18). Выступая символом возрождения, чистоты и благородства, он считается птицей поэтов. Песня умирающего лебедя – это песня поэта, а его белизна – искренность [6]. На этом музыкальная символика театра уступает место универсальной и, в частности, государственной эмблематике. Так, **герб города Одессы**, поданный в разных интерпретациях, многократно встречается: над входом, в нишах, интерьерах театра (рис. 19, 20). Самая интересная композиция украшает крышу здания: два ангела-хранителя освещают герб Одессы царских времен, держа в руках факелы. В верхней его части расположен российский двуглавый орел, а в нижней – якорь, символ Одессы и мореходства. Яркое «звучание» герба усиливает венчающая его соляная пальметта.

Количество же **ангелочков-путти** в здании не имеет границ. На стенах, потолках, фронтонах, над дверными проемами, – повсюду ангелы-хранители несут свет любви и заботы о здании, его «постояльцах»-актерах и зрителях (рис. 21). Символами процветания и благополучия выступает множество элементов декора здания: рог изобилия с фруктами в руках амура, виноградные лозы в обрамлении решетки и огромное количество растительных и цветочных мотивов в росписях театра (рис. 22).

И, наконец, самую сильную, соляную защиту от проникновения в здание недобрых сил несут в себе многочисленные элементы декора стен, потолка, занавеса, гигантской

хрустальной люстры и светильников, – изображающих стилизованные солнечные диски (рис. 23).

Итак, в результате проведенных исследований можно сделать следующие **выводы**:

1. - Старый городской театр был построен арх. Тома де Томоном в 1804 – 1809 гг.
- Новый одесский театр Оперы и балета был запроектирован арх. Ф. Фельнером и Г. Гельмером и возведен в 1884 – 1887 гг.
2. Символика театра может быть разделена на следующие группы символов:
 - **античные, мифологические** (Мельпомена, Терпсихора, Орфей, Кентавр, Ника, Славы, Сатир и Атланты);
 - **«театральные»** (трагические и комические сюжеты в скульптурах и картинах по пьесам мастеров античности и возрождения);
 - **культурологические** (аллегии видов искусства, деятели культуры);
 - **музыкальные** (музыкальные инструменты, «пение»);
 - **статусные, государственные** (герб города);
 - **охранные** (ангелы, солярные);
 - **символы процветания** (растительные мотивы, рог изобилия).

Входя в театр, вы словно попадаете в другой мир, наполняясь светом и музыкой. И вся атмосфера, символика театра встречает зрителей, готовя их к восприятию волшебного мира искусства. Тысячелетия театрального искусства с тонким покрывалом из человеческих переживаний, переплетением судеб, подарок зрителям мира иллюзий... В этом было и остается главное предназначение театра, и рассказ об этом начинается с первых ступеней, скульптур одного из самых красивых театров Европы – одесского театра оперы и балета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Одесса за 100 лет. Путеводитель. Часть 1. Одесса: 1895. – 190 с.
2. В. И. Тимофеенко. Одесса. Архитектурно-исторический очерк. Киев: «Будівельник», 1984. – 160 с.
3. Здания Одессы и их зодчие. – Одесса: СПД «Фридман А. С.», 2008. – 171 с.
4. Путеводитель по Одессе. – Одесса: Изд-во Ю. Сандомирского, 1901.
5. Волощук И., Михайлюк Ю., Снисаренко В. Возрождаем театр-сказку. – Одесса: Астропринт, 2003. – 160 с.
6. Энциклопедия символов, знаков, эмблем /авт.-сост. К. Королев. – М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2007. – 608 с.
7. Сладкова О. В. Полная энциклопедия знаков и символов. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 319 с.

8. <http://www.sno.pro1.ru/lib/golovnja/13.htm>
9. <http://www.briefly.ru/shekspir>