

УДК Ю 4:72.03

СИМВОЛИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ (НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ ОДЕССЫ)

Кадурина А. О., к. арх, доцент кафедры основ архитектуры и ДАС

Герасимова К. И., студентка 2-го курса АХИ

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (048) 720-66-72

Аннотация. В статье изучены стилистические особенности растительных мотивов в архитектуре Одессы с кон. XVIII до нач. XX вв. Проанализированы истоки их возникновения и символическое значение представленных в орнаментах растений.

Ключевые слова – растительные мотивы, архитектура, символика, Одесса.

Постановка проблемы. Несмотря на столь разнообразную погоду в течение года, есть в Одессе элемент некоторой стабильности, ощущение весны и красоты, которое дарят нам здания с растительными и цветочными мотивами.

Цель работы состоит в интерпретации символики растительных мотивов в архитектуре Одессы.

Задачи работы:

- Изучить характер растительных мотивов в архитектуре зданий периода классицизма, ампира, историзма и модерна в Одессе.
- Выявить исторические истоки и символическое значение представленного в оформлении зданий растительного декора.

Период основания Одессы приходится на расцвет **классицизма**. Само название стиля говорит о следовании античным образцам прошлого. Еще в Древней Греции и Древнем Риме были широко распространены листья аканфа в коринфских капителях, набегающая волна из стилизованных листьев, кима, а также геометризованные пальметты. Этот элемент получил свое распространение на фризах большинства зданий. В основе изображения орнамента лежит лист пальмы. С древности из-за формы листьев пальма символизировала солнечное начало. А так как она не сбрасывала листья и постоянно была украшена зеленью, то олицетворяла триумф и победу (рис. 1) [1].

Завершающей фазой классицизма становится **ампир**. Его идейными вдохновителями являлись Античность, Возрождение, Древний Египет. Большое влияние на стиль оказали военные походы Наполеона, в результате которых в декор зданий были привнесены, помимо декоративных элементов (лотосы, сфинксы), знаки военной атрибутики (трофеи, лук, стрелы). Кроме классицистических цветочных гирлянд, корзин и розеток, в декоре зданий ампира присутствуют, ликторские связки из прутьев с топором, а также лавровые венки, символизирующие победу (рис. 2). Лавр с древности получил двойное значение. В это дерево, согласно мифу, была превращена речная нимфа Дафна, спасающаяся от домогательств Аполлона. С тех пор лавровый венок стал его непременным атрибутом и присутствовал как знак победы и отличия на коронациях, состязаниях в спорте, поэзии в военных походах. Так как Аполлон – бог солнца, лавр нес в себе и солярную символику [2].

Последовавший в XIX в. период **историзма** возвращает нас к декору различных архитектурных стилей, в частности, барокко. В декоре зданий становятся популярными орнаменты из отдельных цветов и букетов, птиц, цветочных гирлянд, лент, корзин. Присутствуют различные варианты мотивов акантового листа, пальметты, раковины.

Рис. 2 Растительные мотивы в архитектуре ампира

Пластика фасадов зданий становится необычайно разнообразной, насыщенной барельефами. Она представлена скульптурными изображениями колосьев пшеницы, цветов (ромашек, маков, роз) и фруктов (гранатов, яблок, винограда). Все эти растения также объединяет одна тематика, в отличие от солярной, защитной символики растительного декора классицизма и ампира. В **эkleктике** доминирует сельскохозяйственная тематика. Время технического прогресса и процветания отложило отпечаток на декоре зданий. Колосья пшеницы и мак являлись атрибутами богини плодородия Цереры (Деметры). Благодаря своей высокой способности к воспроизводству мак служил символом плодородия. А пшеница являлась одним из важнейших экспортных продуктов в рамках мировой торговли. Одесса как портовый город опиралась на три столпа: морская торговля, сельское хозяйство, культура. Отсюда и символика фруктов, присутствовавших в виде лепного декора в венках, гирляндах на фасадах зданий. Грозди винограда ассоциировались с божествами плодородия, гранат символизировал изобилие. Считалось, что плод граната возник из крови бога виноделия Диониса [3]. Во второй половине XIX века сельскохозяйственная символика продолжает существовать наряду с появившимися в обществе эстетическими предпосылками (рис. 3). Здания начинают украшаться букетиками роз. Царица цветов присутствует в декоре колонн, в венках, фризах зданий. Она символизирует красоту, нежность и силу одновременно.

К концу XIX – началу XX в. складывается стиль, «непосредственно откликающийся на духовную жизнь человека» – **модерн**. Его орнаменты наделяются символическим смыслом, метафорой, мистикой. Истоки утонченно-изысканных форм, наделенных тайным смыслом, берут начало на Дальнем Востоке, в Японии. В орнаментальные узоры были заложены переплетения извилистых текучих линий, получившие название «удар бича». Декоративные мотивы модерна уходят истоками в искусство Древнего Египта (лилии, кувшинки, тростник) и Японии (ирисы, орхидеи, хризантемы).

Рис. 3. Растительные мотивы в архитектуре периода историзма (эkleктика)

Фасады были покрыты барельефами с изображениями стилизованных цветов и бутонов с узкими длинными стеблями и листьями. В природных формах подчеркивались динамика роста и движения. Рассматривая символику растений в отдельности, можно выявить одну общую закономерность, – элегантная изысканность, символизм и утонченное эстетическое начало (рис. 4).

Рис. 3. Растительные мотивы в архитектуре модерна

Лилии олицетворяли божественность, целомудрие, ум и красоту. Лотосы являлись двойственными по природе. Раскрывающиеся соцветия ассоциировались с солнцем, а уходящие в пучину вод корни говорили о лунном начале. Этот цветок олицетворял прошлое, настоящее и будущее, так как одновременно включал бутоны, плоды и семена. Он выступал в искусстве модерна как символ совершенной красоты и процветания. Знак безупречной красоты, но иной, эгоистичной, содержит изображение нарцисса. Используемый в декоре фасадов, он втайне говорил о важности категорий: внешнее и внутреннее, образ и содержание. Одним из любимых мотивов модерна являлся ирис. Он был назван в честь богини радуги, так как его цвета великолепны и многогранны, как и оттенки радуги в каплях дождя [4].

Переходя из эпохи в эпоху, растительные символы складывались в причудливые орнаменты, несущие в своих линиях код красоты. Ю. Герчук назвал их искусством порядка: «Орнамент организует вещи нашего практического мира... Покрывая функциональные формы, архитектурные или прикладные, орнамент задает определенные способы их восприятия, направляет движение взгляда, соотносит целое с его частями... Он наделяет вещь своей способностью генерировать ритмы времени, зримо воплощать глубинные представления своей эпохи о структуре окружающего мира...»

Выводы. В растительном декоре в архитектуре зданий Одессы кон. XVIII – нач. XX вв. представлен:

- классицизм – стилизованные листья аканфа, пальметты, кимы – в капителях, на фризах;
 - ампир – венки из лавра, лотосы;
 - эклектика – колосья пшеницы, фрукты, цветы – в виде букетов, гирлянд и венков;
 - модерн – лотосы, лилии, ирисы, хризантемы, кувшинки.
1. Доминирующая символика растительных элементов в различных стилевых направлениях сводится к следующему:
- классицизм, ампир – солярная, защитная символика;
 - эклектика – плодородие, изобилие, сельское хозяйство;
 - модерн – художественно-эстетическое начало.

Сегодня, совершив переход из плоскости фасада в оформление интерьеров, предметное наполнение и декор, растительные и цветочные мотивы по-прежнему актуальны. В ассоциации цветов с миром вечной весны, красоты такого рая, - этот мотив останется востребованным еще многие-многие поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. [http:// www. bibliotekar.ru./ornamenty/1.htm](http://www.bibliotekar.ru/ornamenty/1.htm)
2. [http:// www. ta1.ru/home/plants.htm](http://www.ta1.ru/home/plants.htm)
3. Рой Маккалистер. Все о растениях в легендах и мифах. – СПб.: ООО «СЗКЭО «Кристалл»», 2007. – 192 с.
4. Символы, знаки, эмблемы: энциклопедия / Авт.-сост. В. Э. Багдасарян и др. – М.: Локид-Пресс, 2003. – 495 с.