

УДК 7.027

**THE MONUMENTAL MOSAIC OF MOSCOW: BETWEEN UTOPIA AND
PROPAGANDA. REVIEW OF THE BOOK BY AUTHORS ANNA PETROVA,
EKATERINA RUSKEVICH, JAMES HILL AND EVGENIA KUDELINA**

Shpak Anna Andreevna¹
Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russian Federation

Annotation

The review of the book "Monumental Mosaic of Moscow: Between Utopia and Propaganda" by the author Anna Petrova, art critic and artist, with the participation of photographer James Hill, art critic Ekaterina Ruskevich and specialist in art attribution objects Evgenia Kudelina is presented. The analysis of the book structure, the content and the main ideas carried out. Much attention paid to the place of monumental mosaics in the art history and its purpose. Of interest is a large number of illustrations and their grouping in the book by the plots themes. The book also introduces the reader to a brief description of all the subjects of the Soviet monumental mosaic and their role in public space.

Keywords: mosaic, mosaic plastic, Moscow, art, Soviet art.

**МОНУМЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА МОСКВЫ: МЕЖДУ УТОПИЕЙ И
ПРОПАГАНДОЙ. РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ АВТОРОВ АННЫ ПЕТРОВОЙ,
ЕКАТЕРИНЫ РУСКЕВИЧ, ДЖЕЙМСА ХИЛЛА И ЕВГЕНИИ КУДЕЛИНОЙ**

Шпак Анна Андреевна
Сибирский Федеральный Университет
Красноярск, Российская Федерация

Аннотация

Представлена рецензия на книгу «Монументальная мозаика Москвы: между утопией и пропагандой» автора составителя Анны Петровой, искусствоведа и художника, при участии фотографа Джеймса Хилла, искусствоведа Екатерины Рускевич и специалиста по атрибуции объектов искусства Евгении Куделиной. Выполнен анализ

¹ Corresponding author e-mail: annahevy@gmail.com

структуры книги, содержания и главных идей. Большое внимание уделяется месту монументальной мозаики в истории искусств и ее назначению. Интерес представляет большое количество иллюстраций и их группировка в книге именно по темам сюжетов. Книга знакомит читателя и с краткой характеристикой всех сюжетов советской монументальной мозаики и их ролью в общественном пространстве.

Ключевые слова: мозаика, мозаичная пластика, Москва, искусство, советское искусство.

Книга Монументальная мозаика Москвы: между утопией и пропагандой авторов Анны Петровой, Екатерины Рускевич, Джеймса Хилла и Евгении Куделиной вышла в 2021 году в издательстве Эксмо. По формату книга представляет собой исторический экскурс в сочетании с обширным количеством иллюстраций.

В самом начале представлены как авторы составители, так и фотограф, общественные организации, библиотеки, дворцы спорта, школы, институты, университеты и специалисты по атрибуции объектов искусства. В рецензируемой книге 8 глав, в каждой из которых объединены мозаики по специфике их сюжета.

Авторы Екатерина Рускевич и Анна Петрова являются как художниками, так и исследователями в области искусства советского периода. Джеймс Хилл фотограф Нью-Йорк Таймс и фоторепортер, в основном специализирующийся на портретной съемке. Евгения Куделина специалист по атрибуции предметов искусства. Каждый из авторов внес свой вклад в создание произведения, большое количество специалистов, задействованных в работе обусловлено масштабностью, изучаемой ими темы, так как советская мозаика, особенно в столичном городе, это отражение государственной политики в искусстве. Ее повсеместное использование, наглядно представляет человеку советской эпохи его роль и задачу в строительстве государства, а также представляет жизнь и подвиги эталонных людей, являя своего рода образец для подражания. Именно этим обусловлено название самой книги: Монументальная мозаика Москвы: между утопией и пропагандой».

В качестве введения представлен краткий экскурс «Из истории монументальной мозаики. От мифологии к пропаганде и обратно». Периоды из истории развития монументальной мозаики охватывают галечную греческую кладку, колотый камень Древнего Рима, мозаики христианского мира: Рим и Византия, Ренессанс: Собор Святого Петра в Риме, смальту и мрамор в России: «картины» Ломоносова и особняки модерна,

частные мозаичные мастерские: ар-нуво, ар-деко и модерн, монументальную пропаганду в СССР: от экспрессии авангарда к типовому модернизму, национальные школы советских республик и соцстран: новые и старые традиции.

История монументальной мозаики охватывает достаточно долгий период развития от периода строительства Кносского дворца, заканчивая современной эпохой. Как отмечают авторы, эволюция от мифологических сюжетов, таких, например, как изображение медузы горгоны, через христианскую символику к модерну и мозаикам в СССР указывает на такие свойства мозаики как наглядность, заразительность и масштабность монументальной мозаики, что выделяет ее среди других изобразительных искусств. В тоже время монументальная пластика во все эпохи носила декоративный характер, так как широко использовались геометрические и растительные орнаменты, присутствующие на всем протяжении развития мозаики.

Расположение советских мозаик достаточно обширно, они располагались в наиболее общественных местах, таких как: фасады домов, учебных заведений, общественных организаций, в особенности на станциях метрополитена, музеях, гостиницах и т. д. Такое расположение возвышает и показывает человеку данной эпохи через понятные образы и решало такую задачу как разнообразие типовых архитектурных форм.

Характеризуя принцип построения художественного пространства стоит сказать, что использовались типовые принципы монументальной мозаики: «несколько тематически связанных композиций группируются на одной стене; фигуры располагаются свободно, с пропуском; швы нарочито подчеркиваются и оказываются порой шире самого модуля набора; демонстративно используются дешевые материалы, битая керамическая плитка и галька» [1, 21-22].

Все иллюстрации мозаик в книге систематизированы по времени создания и объединены общим сюжетом.

Первая глава ««Дорогой Ленина». Культура советского культа», включает в себя анализ мозаик на тему становления государства (1930-е), поэтому появляется различная символика СССР, например, гербы СССР, использование советских цветовых решений: красный, желтый, синий. В этот же период появляются фигуры с индивидуальными чертами «вождей пролетариата». Данные мозаики характеризуются четкостью, прямолинейностью форм и линий. Позднее во время разоблачения культа личности И.

В. Сталина (вторая половина 1950-х) и в период оттепели многие мозаики переключаются, но в то же время профиль В. И. Ленина имеет тенденцию к увеличению размеров, соответственно масштаба и культа личности вновь, но уходят его поясные изображения или изображения фигуры на фоне Кремлевских стен. Гербы СССР в отношении к социалистическим республикам имеют национальные черты, например, национальные костюмы и внешность персонажей.

Вторая глава ««Красная армия всех сильнее». Военные истории» отражает романтизированное представление о войне. Цветовая палитра мозаик достаточно лаконична, в 1930-е годы — это изображение преимущественно голубого или синего неба и фигур самолетов или парашютистов на его фоне, но позднее после событий Второй Великой Отечественной Войны мозаики приобретают большое количество красных оттенков и фризовость композиции. Фигура солдата эволюционирует от небольшой фигуры в движении к масштабной фигуре победителя, занимающего две трети плоскости произведения. Так же появляются многофигурные композиции с ротой солдат выступающих победителями. Все мозаики пропитаны пафосом победы и нерушимости советской армии. Важно отметить присутствие персонифицированной фигуры «Родины» на мозаиках военной тематики.

Третья глава ««Трудовые будни-праздники для нас». Промышленность и сельское хозяйство» содержит иллюстрации на темы труда и работы пролетариев, что является главной категорией марксистско-ленинской идеологии. Характерными чертами изображений является фрагментарность и открытость композиций, включающих как представление плодородности земли (изображения плодов, ягод, пшеницы и т.д.), так и людей за работой во всех отраслях сельского хозяйства и машиностроения. Как и во всех предыдущих случаях, присутствуют национальные черты республик, что подчеркивает многонациональный состав страны. Данная тематика имела популярность до 1950-х годов, после чего на смену пришли сюжеты, связанные с медициной, наукой и полетами в космос.

Здоровье, сила и успехи в спорте, отражены в четвертой главе ««Вся страна – это наш стадион». Спорт и физическая культура». Активная пропаганда спорта в СССР имела триумфальный характер в монументальной мозаике. Изображения включают как сюжеты победы, так и сюжеты связанные с путём достижения этой победы. Колористические решения достаточно разнообразны, нет единого принципа, но можно

отметить часто используемое контрастное сочетание цветов. Композиционно человеческая фигура занимает большее пространство в произведениях, а тема спорта позволяет изображать фигуры в движении, что дает большую свободу художнику.

«Женщины мира, вперед, вперед!». Материнство и детство» - это пятая глава книги и связана с аллегорическими представлениями женщины, в качестве матери, родины, матери мира, дружба народов. Выбранные произведения священные с образом матери достаточно разнообразны, как по композиции, так и по цветовому решению, но в любом произведении фигура женщины занимает главенствующее положение. Женские фигуры могут быть как статичными, так и динамичными в зависимости от расположения мозаики в контексте общественного места и назначения архитектуры.

Шестая глава книги «Страна ученых». Наука, космос, медицина» развивается только с 1960-х годов XX века. Большая часть мозаик связана, конечно, с темой космоса и авиации. Ее развитие характеризует новый этап исторического развитие, а так как СССР – это первое государство, позволившее человеку посетить космос, это сильно повлияло на сюжеты монументальной мозаики. В данных произведениях сильнее всего прослеживается обращение к абстрактному искусству. В. А. Фролов, В. А. Фролова, Е. Е. Лансере, Л. Е. Фейнберг, А. А. Дейнека, В. Ф. Бордиченко, Б. В. Покровский, Ф. Х. Лехт, Е. Д. Машковцева, И. М. Рабинович, В. Н. Аракелов, Г. И. Опрышко, Г. И. Рублев, Б. В. Иорданский, П. Д. Корин, А. В. Корноухова, Л. М. Рябов, В. И. Фукс, Б. П. Чернышев, Т. А. Шиловская, П. Д. Корина, С. М. Козаков, А. М. Сергеев, М. А. Велижева, А. Л. Орловский, А. В. Мызин, А. Т. Иванов, В. И. Рябышева и др.

Седьмая и заключительная глава книги «На бульваре возле Пушкина». Культура» связана с политикой всеобщего образования, обращение в основном, происходит к литературным сюжетам, киноискусству и ликвидации безграмотности. Но именно в Москве большое количество сюжетов связано с деятельностью А. С. Пушкина, М. В. Ломоносова и народников-шестидесятников. Аллегии видов искусств также достаточно популярны, особенно в расположении на стенах дворцов культуры, школ искусств и т.д. Данные мозаики нельзя объединить по какому-либо принципу, так как они находятся в зависимости от литературных или иных представлений, только общие характеристики монументальной мозаики советского периода.

Иллюстрации в книге занимают достаточно большой объем и содержат произведения таких художников как:

Книга представляет собой попытку систематизации московской мозаики времени СССР по их сюжетам и тематике. В тоже время в книге представлены только наиболее репрезентативные образцы монументальной пластики, поэтому нельзя сказать, что она носит энциклопедический характер и полное собрание всей монументальной пластики Москвы. Систематизация по сюжетам не всегда оправдана, так как некоторые произведения одного и того же художника в одном и том же месте, например, на станции метрополитена, из-за тематики располагаются в разных главах, что не отражает цели самого художника в построении восприятия зрителем серии мозаик целостно.

Не смотря на различия в композиционном, колористическом, сюжетном, пространственном особенностях произведения, все они объединены общими идеями национального строительства, государственного строительства, успеха выбранной идеологии и успеха во всех областях человеческой деятельности.

На сегодняшний день происходит утрата идеологического фактора советской монументальной мозаики и соответственно возникают проблемы сохранения памятников искусства.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
МОЗАИКА МОСКВЫ:
МЕЖДУ Джеймс Хилл
Евгения Куделина
УТОПИЕЙ
И ПРОПАГАНДОЙ
Анна Петрова
Екатерина Рускевич

Оформление обложки издательств Эксмо, Москва

(Фото: <https://www.labyrinth.ru/books/780132/>)

Библиографический список

1. Монументальная мозаика Москвы: между утопией и пропагандой / Фотографии Дж. Хилла ; сост. А. Петрова ; вступ. стат. Е. Рускевич, А. Петрова ; атрибуция Е. Куделина. – Москва : Эксмо, 2021, 320 с. ил.

References

1. Petrova A., Ruskevitch E. Hill J., Kudelina E. (2021) Monumental Mosaic of Moscow: Between Utopia and Propaganda. Moscow : Eksmo, 2021, 320 p.