

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА

Научная статья
УДК 72.04.03

Символические образы в архитектуре русского модерна

Анастасия Вячеславовна Демина

Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета,
г. Рязань, Российская Федерация, nhlistic@gmail.com

Аннотация. Статья посвящена исследованию отечественной символики архитектуры эпохи модерна; изучению мифологической составляющей фасадов, интерьеров. Обосновывается возрастание интереса художников и архитекторов к исконно русским мотивам в постройках, а также их стилизации. Для решения поставленных задач использовались аналитический метод – для выявления предпосылок развития символизма в архитектуре; искусствоведческий метод – для стилистической конкретизации символов в декоре фасадов; семиотический метод – поиск значения символов, используемых в архитектуре модерна.

Ключевые слова: культура, архитектура, стилизация, колористика, символизм, неорусский стиль, модерн

Для цитирования: Демина А.В. Символические образы в архитектуре русского модерна // Русская филология и национальная культура. 2026. №1(18). С. 93-99. Доступно по ссылке: <https://filolog-rgu.ru/wp-content/uploads/st08-2026.pdf>

Original article
УДК 72.04.03

Symbolic images in russian art noveltie architecture

A.V. Demina

Ryazan Institute (branch) of the Moscow Polytechnic University,
Ryazan, Russian, nhlistic@gmail.com

Annotation. This article explores the domestic symbolism of Art Nouveau architecture and the mythological component of facades and interiors. It also explores the growing interest of artists and architects in traditional Russian motifs in buildings, as well as their stylization. To address these challenges, an analytical method was used

to identify the preconditions for the development of symbolism in architecture; an art historical method was used to stylize the symbols in façade decoration; and a semiotic method was used to search for the meaning of symbols used in Art Nouveau architecture.

Key words: culture, architecture, stylization, coloristics, symbolism, neo-Russian style, Art Nouveau

Введение

Образцы искусства модерна можно назвать символически перегруженными, поскольку стиль модерн достаточно широко представлен в рамках эпохи XIX-XX веков. Помимо этого, в модерне выделяются национальные особенности архитектуры каждой страны, в которую внедрялся этот стиль. Политическая жизнь России конца XIX века требовала народного сплочения и обращения к истокам своей культуры, что нашло отражение и в искусстве той эпохи. Первоначально возникают мотивы эклектики, позволившие совмещать в себе разные стили, а по мере развития эклектики в России возникает неорусский стиль, позволивший прекрасно сочетать в себе устоявшуюся городскую архитектуру с народными элементами и отсылками на них.

Основная часть

В конце XIX века возникает резкий рост интереса к храмостроительству в России несмотря на церковный кризис. Можно считать, что всплеск интереса к неорусскому стилю был экономически обусловлен представителями старообрядцев, поскольку их влияние распространилось не просто на храмовую архитектуру, но и на частные постройки в виде особняков. В исследовании Н.В. Бицадзе подчёркивается, что «части русской интеллигенции казалось, что с утратой религиозности утрачивалась почва для этнической самоидентификации» [1, с. 15]. Мотив самоидентификации народа заключается в символе, который возникает и трансформируется на протяжении всего культурного пути. По этой причине С.И. Николаева указывает, что «символ в модерне имеет не только художественное, но и культурно-историческое измерение» [4, с. 6].

Несмотря на религиозные ориентиры большинство зданий были построены по образцу западного модерна. Однако символизм в архитектурных решениях остаётся выдержанным и понятным для прочтения. Начинает развиваться стилизация символики и признаков былинного, национального стиля. Таким образом, снижается символическая нагрузка модерна с помощью стилизации элементов. «Стилизация в модерне, – пишет Д.В. Сарабьянов, – производилась на ином уровне осознанности преднамеренности сравнительно с другими стилями. Самоутверждение реализовалось в стилизации» [6, с. 255].

Интересными образцами русского модерна является церковная архитектура и сопутствующая ей живопись, основанная на надмирности и переоткрытии иконописи. Русская составляющая модерна пытается создать эффект возвышенности и поиска ответов на вопросы через обращение к

духовности. Возникший духовный кризис национального стиля в строительстве начинает всё больше повышать интерес к русской культурной символике среди художников и меценатов.

Стоит отметить, что средневековые культовые сооружения Руси действительно можно назвать крупнейшим источником вдохновения. Сооружением, повлиявшим на развитие неорусского стиля, можно считать Дмитриевский собор во Владимире. Большинство рельефных блоков дошли до современности, однако остаются сложными для осмысления и придания значения. Связано это с тем, что большая часть символов утеряна или неправильно интерпретирована из-за своей фольклорной, неустойчивой природы. Как отмечает М.С. Гладкая, декор фасада выполнен на средневековый манер, принятый для декораций мастеров былой эпохи, однако важным нюансом можно считать то, что резьба не подчинена исключительно фасаду, а носит персональный посыл [3, с. 11]. В рисунке просматриваются новозаветные сюжеты, которые сплетаются со славянскими охранными и мифологическими символами.

Наиболее поразительной и просящей «повторения» постройкой можно считать Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Фактически не поддающейся реставрации храм оставался предметом для исследования и в более позднее время. Г.К. Вагнер в целом уделял особое внимание фасадной пластике храмов, а также создал несколько набросков предполагаемых вариантов оформления Георгиевского собора. Сама реставрация собора не представляется возможной, поскольку узнаваемость резьбы, которая носила портретный характер, сильно утеряна. Предполагается, что для теоретической реконструкции храма необходим общий анализ дошедших до нас произведений скульптурной пластики архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Согласно исследованию Г.К. Вагнера, возрождение фольклорного сознания повлияло на символику христианской архитектуры в XII веке [2, с. 87].

Однако условия эпохи XIX-XX веков и изменившееся мировосприятие людей вносит свои коррективы в восприятии архитектуры. По этой причине начинается господство стилизации в искусстве модерна. В абрамцевской церкви Спаса Нерукотворного образа (1881-1882) по проекту В.М. Васнецова и В.Д. Поленова заметно влияние владими́ро-суздальского архитектурного стиля, как и некоторая художественная сентиментальность присущая модерну. Помимо переосмысления архитектурных решений также важнейшую роль играла живопись: М.В. Нестеров вместе с М.А. Врубелем расписывал внутреннюю часть усадебной церкви. В Марфо-Мариинской обители (1909) А.В. Щусева в Москве можно встретить стилизацию звериной, орнаментальной и религиозной символики, которая перекликается с образами Дмитриевского собора. Интересно то, что христианские мотивы в русском модерне используются также в гражданских постройках, например, в оформлении апсиды здания Ортопедического клинического института (1902-1906). Майолика «Богоматерь умиления злых сердец» К.С. Петрова-Водкина не только сочетает в себе авторское видение неканоничных оттенков, которые больше подходят

стандартной цветовой гамме модерна, но само новшество декорации гражданского здания с помощью религиозного образа. Значительное эстетическое влияние на формирование неорусского стиля было оказано художниками, поэтому, к примеру, Ю.В. Расулева писала о нем как «художническом» стиле [5, с. 3].

Как отмечает Е.Ю. Шамраева, цветовая гамма построек эпохи модерна повторяет привычную колористику белокаменных соборов, а фрески выдерживаются не столько в традиционно русской, а скорее модерновской палитре. До того, как влияние модерна затронуло градостроительство, московская архитектура представляла собой контрастные, полихромные здания XV-XVII веков, монохромные здания эпохи классицизма и пёстрые элементы эклектики [7, с. 13]. По сравнению с постройками классицизма архитектура модерна нуждалась в доработке по цветовой гамме, чтобы суметь вписаться в ландшафт города. Доминирующая природная цветовая гамма этого стиля позволила ему гармонично смотреться среди ранних московских построек. Живопись была одним из источников формирования архитектурной колористики модерна в России. Сама архитектура приобретает не просто колористические, а живописные элементы.

Цветовая палитра русского модерна, вобравшего в себя неорусские мотивы, также отмечена акцентными цветовыми решениями. Однако большая их часть не выходила за рамки наружной оболочки здания, оставаясь в интерьерной росписи. В западном, как и в русском модерне, есть схожие тенденции в проектировании и оформлении зданий. В противовес таким конструкциям и используемых для отделки помещений тонов, активно применяется стекло, где уже и используется более пёстрые цвета, чтобы создать блики и сам эффект невесомости и воздушного пространства внутри здания и по его фасаду. Декоративность русского модерна выражена также через предметы быта, оформленные под старорусский, несколько сентиментальный и фантазийный стиль. Почтовые ящики и шкафчики, созданные в абрамцевской столярной мастерской, наличники с русалками-берегинями – всё это было дополняло архитектурное убранство.

К знаковым жилым домам эпохи модерна возможно отнести дома семейства Морозовых. Особняк Арсения Морозова (1895-1899) В.А. Мазырина поражает своей эклектичностью и дает классический пример модернистского восприятия архитектуры. Интерьер дома выдержан сразу в нескольких стилях: парадная столовая особняка – в духе псевдоготики, гостиная выдержана в стиле ампир, комнаты включают в себя элементы барочного декора. Гостевые стилизованы под ориентальные мотивы, которые повторяли арабский и китайский стиль. Внутренняя отделка мозаичными и керамическими панно, стилизованная под образцы критских фресок, сочетается с геральдическими королевскими лилиями на стенах и восточными изображениями цветов на витражах. Помимо концепции о разнородности стилей и культур сохраняется и природное убранство особняка.

Яркими примерами московского модерна являются знаменитые особняки С.П. Рябушинского и А.И. Дерожинской работы архитектора Ф.О. Шехтеля. По проекту Ф.О. Шехтеля особняк С.П. Рябушинского (1900-1903) можно считать отличным образцом западного модерна: эклектичность фасадов, каждый из которых отличается друг от друга; лестница-волна, крупные застеклённые пространства и витраж в вестибюле расширяют пространство и перекликаются с водной стихией. Помимо этого, эклектика модерна выражена в особняке через контраст в символах. Лестница-волна – бесконечный поток и жизненная сила, а лилии и саламандры на колоннах у старообрядческой молельни – символ борьбы между добром и злом. Фасад из плотных и крупных архитектурных элементов сочетает в себе лёгкость витражей и мозаичного панно на одной из сторон здания.

Другим примером эмоционально и символично насыщенного модерна можно назвать особняк А.И. Дерожинской (1901-1903). Дом отличался богатым убранством. Наиболее приметной частью особняка становится интерьер холла: мраморный камин с атлантами выглядит в духе эпохи модерна, атланты эмоциональны, лица и пластика тел наделены тем самым современным страданием и меланхолией, которые присущи большинству деталей архитектуры и цветовому оформлению особняка. Присутствует традиционное сочетание извилистых древесных и каменных форм с угловатыми линиями. Особняк Дерожинской можно назвать типичным «шехтелевским образцом». Техника облицовки фасада и глазуровка кирпичей также встречаются у особняка Рябушинского. Однако цветовая гамма фасадов имеет отличия, но основная палитра модерна сохраняется.

Таким образом, в архитектуре модерна в целом выражена символика противостояния между материальным и надмирным. Выделяются несколько основных мотивов, перекочевавших из домонгольских построек: природный, мифологический и христианский. К мифологическим символам можно отнести фольклорные – что повсеместно встречается в мифологической составляющей западного модерна.

Заключение

Остается открытым вопрос о пустоте или наполненности стиля модерн. В нём важен духовный компонент, поскольку автор использует не столько фантазийные приёмы, но и отсылки к прошлым векам. Искусство в широком смысле невозможно представить без религиозного базиса, который особенно возрождается в эпоху модерна. Эпоха рубежа смогла в себя вобрать поиск нового и «переоткрытие» старого. Модерн пришел на смену эклектике – стилю, где сочетались черты сразу нескольких направлений, – и должен был стать новым, универсальным течением. Поэтому многие архитекторы и художники модерна так часто экспериментировали, использовали новые, необычные приемы. Стилизация деталей и использование тонких символических приёмов позволили модерну запомниться в веках истории искусств.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бицадзе Н.В. Социокультурные аспекты неорусского стиля в храмовом зодчестве конца XIX – начала XX в. : специальность 24.00.02 «Историческая культурология» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2000. 21 с.
2. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство древней Руси. М.: Искусство, 1993. 248 с.
3. Гладкая М.С. Рельефы Дмитриевского собора во Владимире: опыт комплексного исследования : специальность 17.00.04 «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2006. 38 с.
4. Николаева С.И. Эстетика символа в архитектуре русского модерна : специальность 09.00.04 «Эстетика» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. М., 1997. 26 с.
5. Расулева Ю.В. Композиционные проблемы наследования художественной традиции в архитектуре «неорусского стиля» : специальность 18.00.01. «Теория и история архитектуры, реставрация памятников архитектуры» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата архитектуры. М., 1993. 26 с.
6. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн Истоки. История. Проблемы. М.: Искусство, 1989. 255 с.
7. Шамраева Е.Ю. Колористика московской архитектуры эпохи модерна : специальность 17.00.04 «Изобразительное декоративно-прикладное искусство и архитектура» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. М., 2004. 32 с.

References

1. Biczadze N.V. Sociokul`turny`e aspekty` neorusskogo stilya v xramovom zodchestve koncza XIX – nachala XX v. : special`nost` 24.00.02 «Istoricheskaya kul`turologiya» :avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskix nauk. M., 2000. 21 s. (In Russ.)
2. Vagner G.K., Vlady`shevskaya T.F. Iskusstvo drevnej Rusi. M.: Iskusstvo, 1993. 248 s. (In Russ.)
3. Gladkaya M.S. Rel`efy` Dmitrievskogo sobora vo Vladimire: opy`t kompleksnogo issledovaniya : special`nost` 17.00.04 «Izobrazitel`noe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo i arxitektura» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya. M., 2006. 38 s. (In Russ.)
4. Nikolaeva S.I. E`stetika simvola v arxitekture russkogo moderna : special`nost` 09.00.04 «E`stetika» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata filosofskix nauk. M., 1997. 26 s. (In Russ.)
5. Rasuleva Yu.V. Kompozicionny`e problemy` nasledovaniya xudozhestvennoj tradicii v arxitekture «neorusskogo stilya» : special`nost` 18.00.01. «Teoriya i istoriya arxitektury`, restavraciya pamyatnikov arxitektury`» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata arxitektury`. M., 1993. 26 s. (In Russ.)
6. Sarab`yanov D.V. Stil` modern Istoki. Istoriya. Problemy`. M.: Iskusstvo, 1989. 255 s. (In Russ.)
7. Shamraeva E.Yu. Koloristika moskovskoj arxitektury` e`poxi moderna : special`nost` 17.00.04 «Izobrazitel`noe dekorativno-prikladnoe iskusstvo i arxitektura» : avtoreferat dissertacii na soiskanie uchenoj stepeni kandidata iskusstvovedeniya. M., 2004. 32 s. (In Russ.)

Информация об авторе

Демина Анастасия Вячеславовна, преподаватель курсов дизайна
Рязанского института (филиале) Московского политехнического университета.
e-mail: nhlistic@gmail.com

Information about the author

Demina A.V., teacher of design courses at the Ryazan Institute (branch) of the
Moscow Polytechnic University.
e-mail: nhlistic@gmail.com

Дата поступления статьи: 01.02.2026