

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СССР

История России в цвете

Мозаика «Металлурги» в зале ожидания вокзала
Авторы В. Константинов, Л. Кузьминков, 1974
47.0854, 37.5551
Мариуполь, ДНР

Справа
Мозаика «Пионеры» на лицее №57
47.2409, 39.6775
Ростов-на-Дону, Россия

Арсений Котов

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО СССР

Издательство АСТ
Москва

УДК 73(47+57)
ББК 85.13(2)
К73

Фото на лицевой стороне обложки:

Барельеф на дамбе Кировского водохранилища,
42.6643, 71.6005, близ села Кировское, Киргизия

Фото на задней стороне обложки:

Фрагмент стелы-панно, 53.5038, 49.2725. Тольятти, Россия

Котов, Арсений

К73 Монументальное искусство СССР / Арсений Котов — Москва:
АСТ, 2023. — 208 с. — (История России в цвете).

ISBN 978-5-17-147644-1

Арсений Котов — документалист советского монументального искусства XX века. Уже более восьми лет он путешествует по России и постсоветским республикам в поисках необычных объектов архитектуры, некогда обитаемых, а теперь покинутых мест, чтобы воочию увидеть и запечатлеть следы той далёкой и ушедшей эпохи, той большой страны, простиравшейся от северных ледяных морей до жарких пустынь загадочной Средней Азии, от балтийских городов до бескрайней тайги Дальнего Востока.

В этой книге собраны его фотографии советского монументального искусства — мозаик, рисунков, сграффито, витражей и фресок, которыми нередко украшали здания в советское время. Сейчас подобный вид искусства находится в упадке, сохранившись лишь в церковном оформлении, а монументальные произведения советских времён ветшают без должного ухода и постепенно исчезают с улиц наших городов. В книге на многочисленных примерах показывается, как и почему в советском монументальном искусстве стали преобладать те или иные темы и сюжеты, демонстрируются самые выдающиеся образцы творчества советских художников-монументалистов.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

**УДК 73(47+57)
ББК 85.13(2)**

ISBN 978-5-17-147644-1

© Арсений Котов, текст, 2022
© Арсений Котов, фото, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022

Мозаика «Девушка с арбузом»
на жилом здании
50.0835, 45.4080
Автор В. Цеденова, 1988
Камышин, Россия

Советская мозаика на улицах города привлекает моё внимание с ранних детских лет. Яркие рисунки, аккуратно выложенные смальтой, плиткой и камушками, встречались мне и в детском саду, и в школе, в спортивных кружках и бассейне. Стены института, в котором я учился, были украшены огромными мозаичными панно с космическим кораблём и космонавтом (стр. 22, верхнее фото), интерьеры — белоснежными барельефами и красочными витражами. После окончания института я пошёл работать на завод, где многочисленные столовые и конференц-залы ещё сохраняли очаровательное советское оформление с элементами монументального декора.

В последние восемь лет я много путешествовал по постсоветскому пространству, за это время мне удалось посетить больше сотни городов в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Грузии, Армении, Азербайджане и Молдове. И повсюду, даже в самом маленьком городе или посёлке, я находил советское монументальное искусство, которое увлечённо фотографировал в надежде сохранить и показать широкой публике результаты творческого труда зачастую неизвестных художников, скульпторов и архитекторов. Несмотря на то что подобное искусство называется монументальным и подразумевает долговечность, многое не дожило до наших дней. Города меняются, перестраиваются, обветшалые здания вместо должного ремонта обшиваются дешёвым вентфасадом, скрывающим стены и всё, что на них было. Большое количество предметов монументального искусства было размещено на тех зданиях, которые ныне оказались не востребованы. Огромная часть из некогда процветавших заводов, научных институтов, образовательных учреждений, домов культуры, здравниц и санаториев ныне оказалась по различным причинам заброшена. Если подобные здания находятся в черте крупного города — их ждёт неминуемый снос и застройка территории жильём или торговыми и бизнес-центрами. Те же предприятия, что были расположены в глубинке, так и стоят, храня на своих стенах послания из прошлого.

Но естественное разрушение советского монументального искусства — лишь половина проблемы, во многих странах после развала СССР новая власть решила уничтожить всякое

напоминание о социалистическом прошлом и былой дружбе народов. Первой в этом контексте вспоминается Украина, но лишь потому, что «декоммунизация» и «ленинопад» произошли там совсем недавно, вызвав серьёзные разногласия в обществе. Кроме всех памятников Ленину, было уничтожено значительное количество советского монументального искусства, украшавшего фасады и интерьеры зданий. Подобное произошло в Прибалтике, где декоммунизация добралась даже до памятников Великой Отечественной войне. Множество монументов было уничтожено также в странах Центральной Азии и Закавказья. Единственная страна, где по сей день заботятся и берегут советскую архитектуру и монументальное искусство — Белоруссия, там удалось сохранить большую часть советских промышленных предприятий.

В последние годы и в России общественность часто негодует из-за сноса или закрытия рекламными конструкциями советских мозаик. Особо громким и резонансным оказался случай реконструкции мозаики на бассейне «Торпедо» в Нижнем Новгороде, когда неквалифицированные рабочие при ремонте фасада сбили старую мозаику пловца и заменили её рисунком. Жители города отметили, что у пловца появилось азиатское лицо, выраженная грудь и непропорциональные ноги. Спустя два года оригинальная мозаика была восстановлена специалистами из Союза художников России.

На сегодняшний день советское монументальное искусство зачастую вызывает пренебрежительное отношение среди значительной части населения. «Совок», «тоталитарное искусство», «партийная пропаганда» — существует множество штампов, которыми абсолютно напрасно клеймят замечательные произведения. Искусство в советской России вовсе не ограничивалось воспеваниями успехов партии. Оно развивалось, с одной стороны, продолжая великую культурную традицию, а с другой — следуя актуальным тенденциям того времени.

Изначально идея украшать стены городов яркими картинами появилась у В.И. Ленина. Своими корнями эта идея восходит к утопическому сочинению итальянского философа Томмазо Кампанеллы (1568—1639) «Город

Солнца». «Я назвал бы то, о чём я думаю, монументальной пропагандой. Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла. В разных видных местах на подходящих стенах или на каких-нибудь специальных сооружениях для этого можно было бы разбросать краткие, но выразительные надписи, содержащие наиболее длительные коренные принципы и лозунги марксизма, также, может быть, крепко сколоченные формулы, дающие оценку тому или другому великому историческому событию. О вечности или хотя бы длительности я пока не думаю. Пусть всё это будет временно. Ещё важнее надписей я считаю памятники: бюсты или целые фигуры, может быть, барельефы, группы» — говорил Владимир Ильич Ленин.*

Масштабы работы над проектами монументальной пропаганды никогда не были чётко ограничены. Как указано в Большой советской энциклопедии, «в широком смысле вся история советского монументального искусства представляет собой продолжение ленинского плана монументальной пропаганды»**.

В первые годы советской власти наиболее популярно было строительство монументов, а мозаика и другие техники монументальной живописи практически не использовались. Первая советская мозаика в виде гербов РСФСР и СССР была выложена потомственным мозаичистом Владимиром Фроловым в 1925 году на фасаде Киевского вокзала в Москве. Он же

занимался оформлением мозаикой мавзолея Ленина в 1930 году. Лишь после этих двух работ мозаика перестала ассоциироваться с оформлением храмов и начала набирать популярность среди советских художников, её стали использоваться массово в оформлении значимых объектов соцкультбыта, таких как станции метро, дворцы культуры, театры, стадионы и пр.

Основными темами монументального искусства были прославление рабочего человека, мотивация к труду, воспевание спорта, науки, тяги к знаниям, воспитание в духе социализма. После определённых значимых для страны событий появляются новые сюжеты. Так, после победы в Великой Отечественной войне персонажами мозаик стали героические советские солдаты и трудовой подвиг тыловых работников. После запуска первого человека в космос огромнейшую популярность приобретают мозаики на космическую тематику. Во времена холодной войны позиция советского государства была закреплена в лозунгах «Миру — мир» и голубках мира, украшающих и по сей день многочисленные здания по всей стране. В годы перед Олимпиадой 1980-го возник особый жанр мозаик — монументальная реклама главного спортивного события планеты: так олимпийский мишка появился и остался во многих наших городах.

Большая часть ценностей, пропагандируемых советским монументальным искусством, — это вечные, общечеловеческие ценности. Они были актуальны в XX веке и останутся актуальны в будущем. Этой книгой я надеюсь обратить внимание общества на проблему утраты непризнанных памятников нашего искусства XX века и показать, что советское монументальное искусство прекрасно и заслуживает того, чтобы о нем заботиться и его сохранять.

* Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления / Сост., предисл. и примеч. Н. А. Трифонова. — М.: Советская Россия, 1968. — 377 с.

** Большая советская энциклопедия. Т. 16. — М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1974. — С. 551.

КОСМОС

Мозаика «Человек-творец»
на здании академии ВВС им. Гагарина
55.8400, 38.1991
Автор П. Шардаков, 1970-е
Монино, Россия

Мозаика «Космос»
на жилом здании
69.3538, 88.1803
Авторы: Н. Лой, В. Сурмава, 1970-е
Норильск, Россия

«И наши тем награждены усилья,
Что, поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья
Своей стране и веку своему!»*

«Дорогие товарищи! Ещё в конце 1921 года, когда советское государство залечивало тяжелые раны Гражданской войны, великий Ленин в беседе с инженерами-изобретателями говорил: «Пусть вас не огорчает, что некоторые товарищи не верят в замечательное будущее космонавтики. А я вот верю! Глубоко и твердо верю: пройдет двадцать, тридцать лет, а может и все пятьдесят, и советский человек — именно советский! — совершит это сказочное путешествие. Это будет большим, чудесным праздником науки всего мира!»**

И вот 4 октября 1957 года ошеломлённый мир читал и слушал по радио сообщение ТАСС, воспринимавшееся как увлекательная глава из фантастического романа: «В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР произведён успешный запуск первого спутника... Искусственные спутники Земли проложат дорогу к межпланетным путешествиям...»

А уже 12 апреля 1961 года стартовал первый в мире космический корабль «Восток-1». На его борту находился «Колумб Вселенной» — гражданин Советского Союза, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. Его полёт продолжался 108 минут — чуть больше полутора часов, но он вошёл в историю самых великих дел человечества, стал отправным рубежом для всех космических рейсов.

И впереди было множество других открытий и достижений, первых в истории человечества: полёт первой женщины-космонавта, полёт многоместного корабля и полёт без скафандров,

выход человека в открытый космос, мягкая посадка на внеземное тело, автоматическая стыковка на орбите, доставка грунта с Луны автоматической станцией и отправка первого лунохода, мягкая посадка на Венеру, орбитальная станция — «Салют-1», мягкая посадка на Марс и создание многомодульной орбитальной станции «Мир».

Изначальное лидерство СССР в ракетно-космической сфере стало одной из важнейших тем в произведениях советских архитекторов, скульпторов и художников. Но интерес к этой сфере восходит ещё к дореволюционным временам, к космическому творчеству Циолковского, которого все современники считали сумасшедшим, но после прихода к власти большевиков прославили в роли гениального учёного, опередившего своё время. Космическая живопись в СССР расцвела в 1920-х годах, так же как и в капиталистическом мире, подпитываемая многочисленными научными журналами о жизни в грядущем веке. И её популярность как темы постоянно возрастала по мере продвижения научно-технического прогресса в ракетостроении.

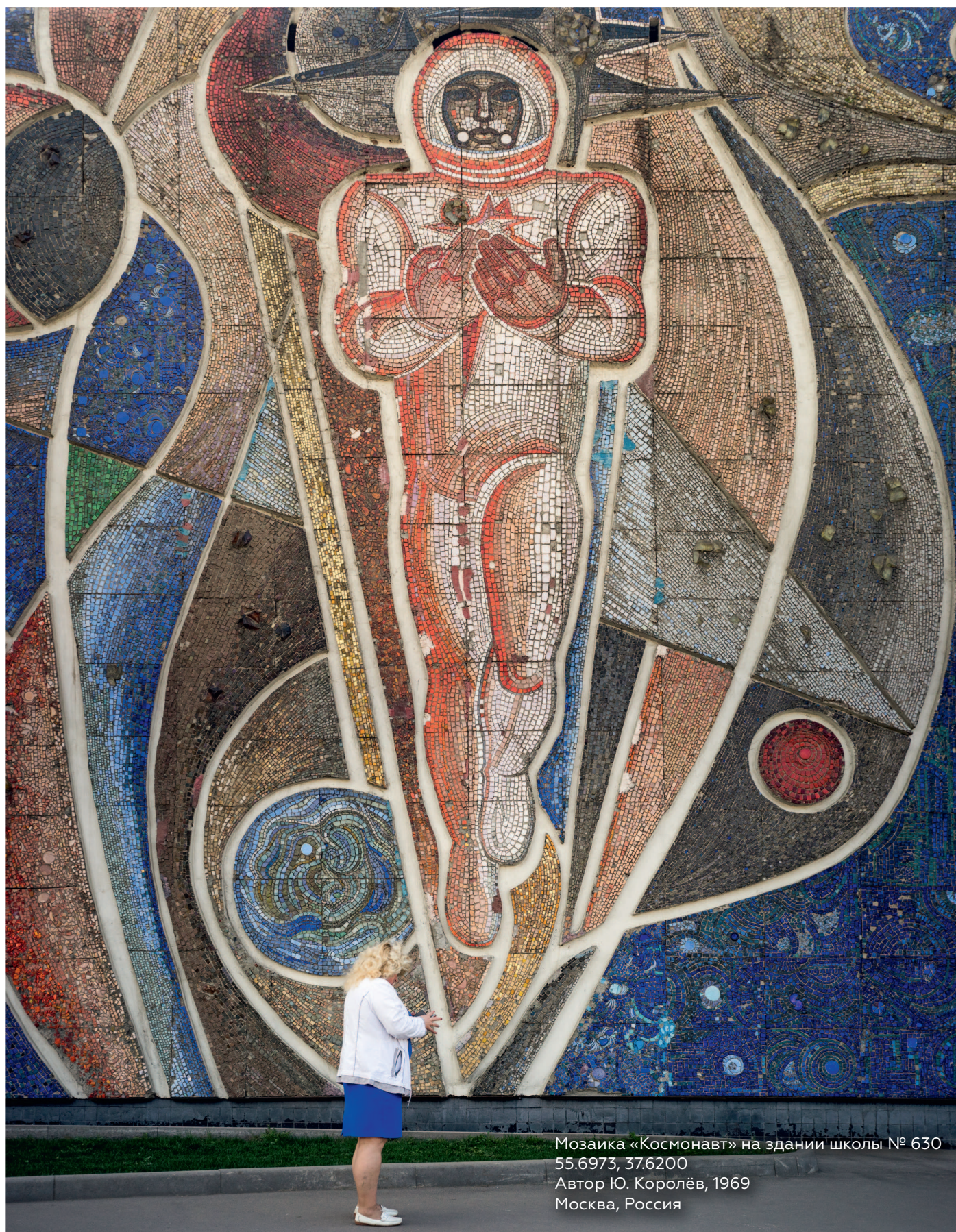
Советская космическая программа, так долго остававшаяся в секрете, после первых успехов стала мощным орудием пропаганды и получила огромную поддержку со стороны населения. В 1960-е годы народ с энтузиазмом воспринял идею освоения космоса, и казалось, что успехам в этой сфере не будет конца. Художники, не меньше других вдохновлённые космическими исследованиями, были преисполнены гордости и надежды и создавали произведения, посвящённые космонавтике, в огромных количествах. Также освоение космоса оказалось полезно для продвижения научного мировоззрения в массы и в борьбе с религиозными пережитками прошлого — в художественных произведениях космос, наука и техника часто противопоставлялись отсталости и религиозности.

* Строки Николая Грибачёва на монументе Покорителям Космоса в Москве.

** Отрывок из речи Юрия Гагарина на выступлении в Президиуме Верховного Совета.

Мозаика «Покорители космоса»
в музее истории космонавтики
54.5169, 36.2309
Автор А. Васнецов, 1967
Калуга, Россия

Мозаика «Космонавт» на здании школы № 630
55.6973, 37.6200
Автор Ю. Королёв, 1969
Москва, Россия

Мозаика-рельеф на жилом здании
«Комаров, Королёв и Терешкова»
47.9038, 33.4073
Кривой Рог, Украина