

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

Скульптурный декор архитектуры русского модерна: антропоморфные образы

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы,
направления подготовки
50.03.03 «История искусств»
факультета искусств

Елисеевой Анастасии Александровны

Научный руководитель
доктор культурологии, доцент _____ В.В. Кирюшкина

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026

Введение. Архитектура, зародившаяся на рубеже XIX и XX столетий, стала зеркалом глубоких социокультурных и художественных перемен, охвативших Европу и Россию. Этот переломный период ознаменовался активными поисками новаторских художественных форм, стремлением выйти за рамки устоявшихся историзма и эклектики, а также жаждой создать современный стиль, отражающий дух времени. Именно в такой атмосфере и возник модерн – одно из наиболее выдающихся и значимых направлений в зодчестве и декоративном искусстве.

Модерн был не просто эстетическим течением; он воплощал целостное мировоззрение, основанное на идее слияния искусств, гармоничном единстве архитектуры, скульптуры, живописи и декора. Зодчие стремились к созданию единой художественной среды, где каждый элемент, от общего контура здания до мельчайших деталей украшений, подчинялся единому замыслу. Характерными чертами модерна стали отказ от строгой симметрии, применение плавных линий, природных мотивов, а также внедрение новых строительных материалов и декоративных техник.

Особенно ярко модерн проявил себя в российской архитектуре. Русский модерн органично сочетал общеевропейские тенденции с самобытными национальными художественными традициями, фольклорными образами и элементами древнерусского искусства. Результатом этого синтеза стали выдающиеся архитектурные сооружения в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, ставшие знаковыми для своей эпохи. При этом не менее интересен и развитию модерна в провинции, где он приобретал уникальные региональные черты.

К числу таких городов относится и Саратов, чья архитектура начала XX века была заметно трансформирована под влиянием модерна. В саратовском зодчестве нашли отражение как декоративно-орнаментальные, так и более рациональные аспекты этого стиля. Особенное значение приобрел скульптурный декор фасадов: маскароны, растительные узоры, изображения

животных и мифологических персонажей. Эти элементы служили не только украшением, но и выполняли важную эстетическую и символическую функцию, формируя эмоциональное восприятие архитектурного пространства.

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к архитектурному наследию модерна, необходимостью осмысления региональной специфики русского модерна и сохранения памятников этого периода. Особую ценность представляет изучение скульптурного декора как неотъемлемой части художественного языка модерна, отражающего эстетические и культурные приоритеты эпохи.

Объектом исследования является антропоморфные образы в архитектуре русского модерна конца XIX – начала XX века.

Предметом исследования выступают характеристики скульптурного декора и антропоморфных образов в архитектуре модерна, а также их воплощение в саратовском зодчестве.

Цель исследования:

- охарактеризовать особенности скульптурного декора архитектуры русского модерна и определить его роль в создании художественного образа зданий в том числе – на материале архитектуры Саратова.

Задачи исследования:

1. рассмотреть особенности становления и развития стиля модерн в истории архитектуры;
2. выявить основные художественные и конструктивные особенности русского модерна;
3. определить значение скульптурного декора в архитектуре модерна;
4. проанализировать антропоморфные образ в скульптурном декоре русского модерна;
5. провести искусствоведческий анализ скульптурного декора двух памятников саратовской архитектуры: Особняк Скворцова и Доходный дом В. А. Яхимовича.

Теоретической базой исследования стали работы Е. И. Кириченко, посвящённые развитию русской архитектуры конца XIX – начала XX века и особенностям русского модерна. Для анализа художественной специфики модерна были привлечены работы (Д. В. Сарабьянова), в которых модерн рассматривается как целостное художественное направление, объединяющее архитектуру, живопись, скульптуру и декоративное искусство, рассматривались особенности петербургского модерна и развитие архитектурных направлений данного периода (Б. М. Кирикова), декоративного оформления фасадов г. Саратова (Савельева Е.К.)

В работе применяется комплекс исследовательских методов, включающий:

- включающих историко-архитектурный метод (для изучения становления и развития стиля модерна в европейской, русской архитектуре);
- сравнительно-стилистический метод (для сопоставления особенностей европейского, русского модерна, а также для анализа художественных и декоративных особенностей архитектурных объектов);
- искусствоведческий метод (для анализа художественных выразительности архитектуры модерна, скульптурного декора фасадов и символического значения антропоморфных образов);
- исторический метод (для определения эволюции художественных форм и приемов в хронологической перспективе).

Материалом исследования послужили памятники архитектуры русского и саратовского модерна конца XIX – начала XX века, научные труды по истории архитектуры и искусства, а также архитектурные объекты Саратова, содержащие антропоморфный скульптурный декор фасадов.

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе антропоморфного скульптурного декора в архитектуре саратовского модерна, выявлении его художественных особенностей и роли в формировании архитектурного образа зданий конца XIX – начала XX века.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении представлений об особенностях русского и саратовского модерна, а также в исследовании роли антропоморфного скульптурного декора в формировании художественного образа архитектуры начала XX века.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его материалов при изучении истории архитектуры и искусства модерна, в научно-исследовательской деятельности, а также при сохранении и популяризации архитектурного наследия Саратова.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает введение, две главы, разделенные на параграфы, заключение, список использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.

В первой главе "**Архитектура модерна**" рассматривается возникновение и развитие стиля модерн в европейской и русской архитектуре конца XIX – начала XX века. Анализируются основные особенности модерна: асимметрия, декоративность, природные мотивы и синтез искусств. Особое внимание уделяется русскому модерну, архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга, а также роли антропоморфного скульптурного декора — маскаронов, мифологических образов и женских фигур — в оформлении фасадов зданий.

В параграфе 1.1 рассмотрены возникновение и развитие стиля модерн, его основные особенности и значение в европейской и русской архитектуре конца XIX – начала XX века. Делается вывод, что конец XIX – начало XX столетия – переломная эпоха во всех сферах социальной, политической и духовной жизни и в этот период сложился стиль, затронувший все пластические искусства, начиная прежде всего с архитектуры, в которой долго господствовала эклектика, и кончая графикой, получившей название стиля модерн. Стиль модерн – это новый этап в синтезе архитектуры, живописи, декоративного искусства. Модерн явился одним из самых значительных стилей, завершающих XIX столетие и открывающих следующее. В нем были использованы все современные достижения архитектуры. Модерн – это не только определенная

конструктивная система. Со времени господства классицизма модерн, возможно, самый последовательный стиль по своему целостному подходу, ансамблевому решению интерьера.

В параграфе 1.2 рассмотрены особенности русского модерна в архитектуре Москвы и Санкт-Петербурга, а также роль антропоморфной скульптуры в архитектуре Модерна. Делается вывод, что значение модерна в истории архитектуры остается исключительно важным. Он стал последним крупным художественным стилем, стремившимся к универсальному синтезу искусств и созданию целостной эстетической среды. Модерн подготовил переход к архитектуре XX века, заложив основы нового понимания формы, пространства и материала, а также утвердив принцип творческой свободы архитектора. Московский модерн – это яркая легкоузнаваемая вариация стиля. В ней удивительно полно отразилась специфика Москвы с ее почти азиатской пестротой и традиционным барским бытом, с ее склонностью к чрезмерности и вызывающей новизне. В архитектуре это наглядно проявилось в явном превалировании внешнего вида зданий над их пространственными и конструктивными решениями. Именно в Москве новый стиль прошел относительно полный цикл своего развития. Проникновение заимствованных элементов нового архитектурно-художественного языка из Европы в сочетании с собственными поисками в области новой эстетики, например, в том же абрамцевском кружке, нагляднее всего отразилось в архитектуре города. Структурные принципы модерна — единство свободного плана и композиции, живописно-асимметричная группировка объемов, словно один из другого, — воплотились прежде всего в строительстве Санкт-петербургских особняков. Таковы неоромантические сооружения В. И. Шене и Р. Ф. Мельцера на Каменном острове, особняки М. Ф. Кшесинской и С. Н. Чаева, построенные, соответственно, А. И. фон Гогеном и В. П. Апышковым. Те же приемы характерны для Витебского вокзала (С. А. Бржозовский, С. И. Минаш), вобравшего в себя широкий спектр выразительных и декоративных средств нового стиля.

Вторая глава **"Антропоморфные образы в контексте скульптурного декора архитектуры русского модерна"** посвящена исследованию архитектуры Московского, Питерского и Саратовского модерна и особенностям антропоморфного скульптурного декора фасадов. В ней анализировались памятники модерна Саратова, их архитектурные особенности, а также роль маскарон, женских образов и мифологических мотивов в формировании художественного облика зданий.

В параграфе 2.1 рассмотрено развитие архитектуры русского модерна, её основные особенности и характерные черты скульптурного декора. Делается вывод, что важнейшую роль в художественном облике особняка играет скульптурный декор. Скульптура в модерне перестает быть второстепенным украшением и становится частью единой архитектурной композиции. В оформлении памятников архитектуры модерна использованы маскароны, растительные орнаменты и пластические декоративные элементы, создающие эмоционально насыщенный образ здания. Особенно выразительны женские маскароны, характерные для модерна. Женские лица с плавными чертами, полузакрытыми глазами и длинными волнистыми волосами органично соединяются с растительным орнаментом фасада. Подобные изображения символизируют единство человека и природы — одну из ключевых идей эстетики модерна. Маскароны придают фасаду «живой» характер и усиливают его художественную выразительность. Растительный орнамент занимает важное место в декоративном оформлении здания. В декоре используются стилизованные изображения цветов, листьев и извивающихся стеблей. Орнаментальные линии плавно переходят друг в друга, создавая ощущение непрерывного движения и пластичности. Подобные мотивы являются характерной особенностью русского модерна и подчеркивают связь архитектуры с природными формами. Скульптурный декор в архитектуре модерна Москвы и Санкт-Петербурга проявляется не только в декоративных изображениях людей и животных, но и в самом понимании архитектуры как живого организма. Для архитекторов модерна было важно создать

эмоциональную и художественно насыщенную среду, в которой человек ощущал бы связь с природой, мифологией и миром искусства. Именно поэтому здания модерна отличаются яркой индивидуальностью, пластичностью форм и глубоким символизмом.

В параграфе 2.2 было рассмотрено использование антропоморфного скульптурного декора в архитектуре саратовского модерна. Анализировались маскароны, женские образы, мифологические мотивы и их роль в художественном оформлении фасадов зданий. Антропоморфные образы в скульптурном декоре архитектуры модерна города Саратова представляют собой значимый компонент художественной системы данного стиля, сформировавшийся под влиянием общеевропейских эстетических тенденций конца XIX — начала XX века и адаптированный к региональным условиям. В отличие от столичных центров, саратовская практика демонстрирует более сдержанную, но при этом выразительную интерпретацию антропоморфных мотивов, обусловленную как экономическими, так и технологическими факторами.

В параграфе 2.3 был проведен искусствоведческий анализ «Особняка Скворцова» и «Доходного дома В.А. Яхимовича» в г. Саратове. Изучение этих памятников архитектуры позволяет заметить, что антропоморфный декор выполнял не только эстетическую, но и смыслообразующую функцию. Маскароны, сфинксы, кариатиды и женские фигуры становились своего рода "лицом" зданий, усилив эмоциональное восприятие архитектуры и превращая фасады в художественные полотна, полные мифологических, аллегорических и культурных смыслов. мировоззренческие установки эпохи модерна.

Особняк Скворцова позволяет сделать следующие выводы: антропоморфный декор играет ключевую роль в формировании художественного образа здания; образ сфинкса сочетает в себе мифологическую символику и элементы портретной индивидуализации; скульптурные элементы интегрированы в тектонику фасада и выполняют структурно-смысловые функции; архитектура модерна в данном памятнике

реализует принцип синтеза искусства, объединяя конструкцию, орнамент и символику. Таким образом, особняк Скворцова представляет собой яркий пример того, как в рамках саратовского модерна происходит переход от декоративности к семантически насыщенной архитектуре, где антропоморфные образы становятся важнейшим инструментом художественной выразительности.

С точки зрения скульптурного декора дом Яхимовича создаёт ощущение театральности и эмоциональной насыщенности. Богатая пластика фасада рассчитана на восприятие в движении: при изменении точки зрения и освещения декоративные элементы раскрываются по-разному. Свет и тень усиливают объёмность скульптур, подчёркивают глубину рельефов и делают фасад визуально динамичным.

Кроме того, скульптурный декор здания свидетельствует о высоком уровне художественного мастерства саратовских архитекторов и мастеров начала XX века. Для провинциальной архитектуры того времени столь сложное и богатое пластическое оформление было редкостью. Это позволяет рассматривать доходный дом Яхимовича как выдающийся пример регионального модерна, в котором нашли отражение ведущие художественные тенденции европейской архитектуры рубежа XIX–XX веков.

Скульптурный декор доходного дома Яхимовича представляет собой целостную художественную систему, в которой архитектура, пластика и орнамент объединены общей эстетикой модерна. Кариатиды и лепной декор не только украшают фасад, но и формируют его художественный образ, придавая зданию выразительность, символическую глубину и уникальный характер.

Таким образом, скульптурный декор модерна является важной составляющей архитектурного наследия России начала XX века. Его исследование позволяет углубить понимание художественных особенностей эпохи, тонкостей региональных архитектурных школ и роли пластики в формировании облика городской среды. Антропоморфные и символические мотивы модерна не только транслировали эстетические идеалы своего времени,

но и создали неповторимый визуальный язык, благодаря которому строения модерна до сих пор сохраняют свою художественную выразительность и культурную значимость.

Заключение.

Проведенное исследование антропоморфного и символического декора в архитектуре русского модерна позволило сделать следующие выводы:

1) модерн стал важным этапом развития европейской и русской архитектуры конца XIX – начала XX века; основными особенностями модерна являются асимметрия, пластичность форм, декоративность и синтез искусств; антропоморфный скульптурный декор играл важную роль в формировании художественного образа зданий;

2) наиболее распространёнными элементами антропоморфного декора являлись маскароны, женские образы, мифологические персонажи и декоративные рельефы;

3) саратовский модерн имеет собственные региональные особенности и является значимой частью архитектурного наследия Поволжья, памятники саратовского модерна демонстрируют тесную связь архитектуры и скульптуры, характерную для эстетики модерна

4) антропоморфная скульптура выполняла не только декоративную, но и символическую функцию, усиливая эмоциональную выразительность архитектуры.

Перспективным направлением дальнейших исследований является более глубокое изучение антропоморфного и символического декора в архитектуре русского модерна, а также исследование региональных особенностей архитектуры модерна и вопросов сохранения памятников архитектурного наследия начала XX века.