

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

Кафедра истории России
и археологии

**СТИЛЬ МОДЕРН В АРХИТЕКТУРЕ САРАТОВА:
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА П.М. ЗЫБИНА**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки III курса 381 группы
направления 50.04.03 История искусства
(История искусства и культуры)
Института истории и международных отношений

ТИНДОВОЙ МАРИИ ГЕННАДЬЕВНЫ

Научный руководитель
профессор, д.и.н. _____ Е.Н. Морозова
(подпись, дата)

Зав. кафедрой
профессор, д. и. н. _____ С.А. Мезин
(подпись, дата)

Саратов 2021

Введение

Актуальность исследования. Искусство рубежа XIX и XX веков представляет собой завершающий этап грандиозного цикла развития европейской культуры, начавшегося в пору античности. Оно является попыткой обобщения эстетического опыта человечества, синтеза художественных традиций Запада и Востока, античности и средневековья, классицизма и романтизма, что с одной стороны, может восприниматься как следствие упадка, кризиса сложившейся к этому времени системы научных, эстетических и этических ценностей. Однако с другой, это искусство создало предпосылки, обусловившие радикальные изменения в мировой художественной культуре XX столетия.

Наследие модерна весьма многогранно и неоднозначно, оно содержит в себе как неоспоримые художественные ценности, так и свидетельства глубокой двойственности, вызванной исторической обстановкой того времени, обстановкой кризиса всей европейской цивилизации.

Тема данного исследования представляется актуальной в нескольких отношениях. С одной стороны, современные тенденции русской городской архитектуры, стремящейся выйти за грань обыденности и однообразия, обращаются к декоративным решениям, имитирующим экстерьер модерна. Например, особняк по адресу ул. Вольская, 66 или полихромные фасады типовых жилых зданий. Однако этим проектам не хватает изысканности и гармонии подлинных памятников модерна, их глубокого смыслового содержания. С этой точки зрения является актуальным вопрос культурной преемственности, рассмотрения архитектуры как искусства со своим художественным языком, являющимся отражением эпохи, а творчество отдельных мастеров модерна как набор инструментов, выражающих этот язык, его архитектурную семиотику и семантику.

С другой стороны, новая градостроительная политика, сложившаяся в последнее время негативно влияет на архитектурно-историческую застройку, бесцеремонно внедряясь и даже разрушая признанные государством

памятники культуры. В этом смысле актуальным будет обращение к теме исчезающего наследия.

Объект исследования – произведения архитектурного модерна в Саратове.

Предмет исследования – комплекс теоретических и практических особенностей творчества П.М. Зыбина, сложившихся как под влиянием школ «северного» и московского модерна, так и на основе местных традиций.

Степень научной разработанности проблемы. Историография архитектурного модерна весьма репрезентативна. Она насчитывает многие десятки работ как отечественных, так и зарубежных авторов.

Всплеск интереса к этой теме у отечественных исследователей приходится на конец 70-х и 80-е годы XX века. К литературе этого периода относятся труды Е.А. Борисовой, Т.П. Каждан, В.В. Кириллова, Е.И. Кириченко, Г.Ю. Стернина, В.С. Горюнова, М.П. Тубли, книги Д.В. Сарабьянова¹. В настоящее время в этом ключе также продолжают писать архитектуроведы, среди которых можно выделить работы М.В. Нащокиной².

В советский период отечественными искусствоведами творчество начала XX века признавалось упадочным, «стилем буржуазии», подражанием Западу. Первой масштабной работой по архитектуре модерна, показавшей иной по сравнению с 1920 – 1960 гг. взгляд на проблему, стали работы Е.И. Кириченко³. В фундаментальной для архитектуроведения книге «Русская архитектура 1830 – 1910-х годов» автор особо выделяет рубеж XIX – XX столетий, как один из главных переломных периодов, обозначивший

---

¹ *Сарабьянов Д.В.* Стиль модерн. Истоки. История. Проблемы. - Москва: Искусство. 1989.- 294 с.; *Сарабьянов Д.В.* История русского искусства конца XIX – начала XX века - Москва: Искусство. 1993. – 320 с.

² *Нащокина М.В.* Архитекторы московского модерна. Творческие портреты. – Изд. 3-е. – М.: Жираф, 2005. – 536 с.

³ *Кириченко Е.И.* Москва на рубеже столетий. – М.: Стройздат, 1977. – 184 с.; *Кириченко Е.И.* Архитектурные теории XIX века в России. – М.: Искусство, 1986. – 344 с.; *Кириченко Е.И.* Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность. Традиции древнерусского и народного искусства в русском искусстве XVIII – начала XX века. – М.: Галарт, 1997. – 431 с.

«качественные изменения в типе организации архитектурной системы и принципе формообразования»⁴. Е.И. Кириченко удалось осознать своеобразие модерна, представить его как самостоятельное архитектурное явление с присущим только ему художественным языком. Исследователь отмечает и коренные изменения декоративной системы зданий, «носителем художественного начала становятся соответственным образом трактованные утилитарные элементы»⁵. Особое внимание уделено «ритмичности» модерна, Е.И. Кириченко находит типологические сходства архитектурных композиций и некоторых музыкальных форм, а также родство с поэзией символистов в музыкальности и неожиданной прерывистости ритмов.

Известная книга Д.В. Сарабьянова «Стиль модерн» целиком посвящена модерну: рассматриваются основные этапы развития стиля (ранний, зрелый, поздний), его социальные и художественные предпосылки. Исследование ведется на материале искусства стран Европы, Америки и России. Важной для настоящей работы является третий раздел книги, где автор раскрывает основные проблемы стиля модерн: синтез искусств в модерне, орнамент и проблемы формообразования. Важной особенностью, отмеченной Д.В. Сарабьяновым, была способность различных видов искусства приближаться друг к другу: «это превращение, взаимозамена архитектуры, скульптуры, прикладных предметов, живописи становится отличительной чертой модерна»⁶. Особую роль орнамента и повсеместное увлечение им в модерне автор связывает с появлением символических образов, «условный символический образ в модерне принес орнаменту спасение»⁷.

Свой вариант истории архитектуры второй половины XIX – начала XX века в международном контексте представили В.С. Горюнов и М.П. Тубли в книге «Архитектура эпохи модерна». Авторам удалось найти параллели

---

⁴ Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-1910-х годов / Е. И. Кириченко. - М.: Искусство. 1978. С. 180

⁵ Кириченко Е.И. Федор Шехтель. М., 1973. С. 44.

⁶ Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 2001. С. 258.

⁷ Там же. С. 259.

между произведениями западных и русских архитекторов, увидеть общие экономико-философские предпосылки развития стиля и подчеркнуть национальные различия в практическом архитектурном выражении общих теоретических приемов стиля.

Однако указанные работы, как и многие последующие за ними, в вопросах развития стиля «модерн» в России сосредотачивают свое внимание на архитектурных работах Москвы и Санкт-Петербурга. Специальных же исследований, посвященных изучению развития стиля в провинции России в целом и архитектуры модерна в Саратове в частности практически нет. Единственным исключением можно назвать работу С.О. Терехина «Века и камни: (Памятники архитектуры Саратовской области)»⁸, в которой вторая глава посвящена зданиям эпохи модерна в Саратове. Однако автор не выделяет работы Петра Митрофановича Зыбина среди работ других архитекторов, работающих в данный период в Саратове. Более того, в данном исследовании некоторые работы авторства П.М. Зыбина упоминаются как работы «неизвестного автора».⁹

Следует упомянуть несколько газетных публикаций, выпущенных к 160-летию со дня рождения П.М. Зыбина, в которых проводится обзор известных работ архитектора, таких как, железнодорожный вокзал или церковь «Утоли моя печали», однако эти работы носят публицистический характер и не содержат научного анализа творчества мастера¹⁰.

Таким образом, несмотря на широкое освещение в литературе архитектурного модерна и его направлений, изучение этого процесса в провинции недостаточно проработано. Кроме того, детального изучения работ отдельных провинциальных архитекторов рубежа веков, выявления

---

⁸ Терехин С.О. Века и камни: (Памятники архитектуры Саратовской области). – Саратов: Приволж. кн. изд-во. 1990. 152 с.

⁹ Указ. соч. с. 94

¹⁰ Истомин А. 160 лет назад родился «Петр Великий» саратовской архитектуры // Саратовская областная газета. 2017. №185. С. 21; Пырков И. Стальные ромашки архитектора Зыбина // Саратовская областная газета. 2013. № 101. С. 21

особенностей их «творческого языка» не проводилось вовсе. В частности, творческое наследие П.М. Зыбина осталось вне внимания исследователей.

Источниковая база исследования.

1) Теоретические труды зарубежных и русских исследователей, чьи идеи легли в основу нового стиля (Дж. Рескин, У. Моррис, Вл. Соловьев), а также труды самих архитекторов периода рубежа веков (О. Вагнер, Ф.О. Шехтель и др.)

2) Периодические издания (ж. «Зодчий», ж. «Искусство» и др.)

3) Энциклопедии («Всеобщая история архитектуры», «Всеобщая история искусства», «Большая саратовская энциклопедия» и др.).

4) Монографии и альбомы, сопровождаемые иллюстрациями (монография Е.А. Борисовой и Г.Ю. Стернина «Русский модерн. Архитектура» (М., 1997), М.Г. Неклюдовой «Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века» и др., альбомы «Модерн. Саратов. Архитектура» В.В. Кудрявцева (Самара, 2007), «Модерн: Альбом» М.В. Провоторовой (Саратов, 2008)

5) Сами архитектурные произведения П.М. Зыбина, расположенные на улицах Саратова, а также их фотографии, большая часть которых сделана автором работы, часть – взята на сайте «Фотографии старого Саратова»¹¹.

Целью квалификационной работы является искусствоведческий анализ творческого наследия архитектора П.М. Зыбина в Саратове.

В соответствии с поставленной целью предполагается решить следующие **задачи**: 1) проанализировать сущность и содержание категории «стиль модерн», выявить основные причины зарождения данного стиля в России и мире в целом; 2) провести классификацию различных направлений стиля, основанную на экономической, эстетической, философской основах развития стиля; 3) рассмотреть основные мировые школы модерна,

---

¹¹Фотографии старого Саратова [Электронный ресурс] URL: <http://www.oldsaratov.ru> (дата обращения: 5.11.20)

проанализировать особенности русского модерна, его московской и петербургской школ, а также своеобразие модерна в русской провинции; 4) изучить творчество П.М. Зыбина в Саратове с точки зрения динамики развития стиля, выделяя основные объекты, характерные для соответствующих этапов модерна; 5) выявить особенности творчества Зыбина, основываясь на изучении архитектурных приемов мастера.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в отечественном искусствознании осуществлен комплексный анализ особенностей творчества саратовского архитектора П.М. Зыбина.

Гипотеза исследования: творчество архитектора П.М. Зыбина имеет особенности, продиктованные как общими иконографическими приемами модерна, так и индивидуальными архитектурными чертами мастера.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что впервые в отечественном искусствознании осуществлен комплексный анализ особенностей творчества саратовского архитектора П.М. Зыбина.

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов исследования при подготовке общих и региональных исследований по истории русской архитектуры конца XIX – начала XX веков, в процессе осуществления охранной деятельности государства, направленной на сохранение культурного наследия России, при создании реестра памятников архитектуры регионального значения, а также в процессе осуществления оценочной деятельности.

Основное содержание работы. I Отличительные особенности стиля «модерн». 1.1 Место стиля «модерн» в истории искусства. 1.2 Экономико-философские основы модерна. 1.3 Стилевые особенности основных школ модерна. **II Исследование особенностей творчества П.М. Зыбина.** 2.1 Жизнь и творчество Петра Митрофановича Зыбина. 2.2 Саратовский этап творчества П.М. Зыбина. 2.3 Символизм модерна в творчестве П.М. Зыбина.

Заключение

Проведя анализ по теме исследования в соответствии с поставленными задачами, мы смогли сделать следующие выводы.

1. Искусство конца XIX – начала XX века, как и любой другой архитектурно-художественный стиль, представляет собой воплощение художественных принципов эпохи, продиктованных эстетикой времени рубежа веков. Кроме того, памятники архитектуры в виде их интерьерной и экстерьерной составляющей, транслируют темы, идеи и образы, актуальные в тот период времени, что составляет культурную семантику искусства, образует его символично-знаковую систему.

В целом мастера модерна использовали новые технические и конструктивные средства, свободную планировку для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных по облику зданий, все элементы которых подчинялись единому образно-символическому замыслу. Фасады построек модерна обладают в большинстве случаев динамичностью и текучестью форм, напоминающих природные органические явления.

Одним из основных выразительных и стилеобразующих средств в искусстве модерна стал орнамент характерных криволинейных очертаний, пронизанный экспрессивным ритмом и подчиняющий себе композиционную структуру произведения.

Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека. Одной из главных идей модерна стала идея привнесения красоты в жизнь общества и формирования нового общества путем красоты, а не революции.

2. Начало XX века охарактеризовалось изменением экономических отношений, развитием науки и техники, что находило отражение и в архитектуре, например, в появлении новых типов застройки: общественных зданий и сооружений, доходных домов и пр. А также активного использования новых материалов и технических новшеств.

Однако, несмотря на общие тенденции, символичный язык архитекторов модерна в каждой стране отталкивался от традиций и наследия своей истории, своих архитектурных форм, поэтому трактовка декоративно-знаковой системы модерна так многообразна.

3. В России к началу XX века сложилось две основные архитектурно-декоративные школы модерна: петербургский «северный» модерн и московский модерн.

Отличительной особенностью «северного модерна» считается наиболее частое использование естественных строительных материалов и «игра» с фактурами этих материалов, по сравнению с другими направлениями модерна. Среди конструктивных особенностей архитектуры «северного модерна» следует отметить использование эркера, часто нескольких, на фасаде здания.

Использование в декоративном оформлении экстерьеры и интерьера флоральных мотивов сближает архитектуру Петербурга с архитектурой Франции и Бельгии, а животные мотивы перекликаются с декором фасадов Финляндии. Так же появляются фольклорные мотивы, которые на рубеже XIX – XX века получают иное прочтение¹².

Московский модерн – это национально-романтический вариант модерна. В формах, и особенно в декоре зданий находили выражение идеи, связанные, с романтическим пониманием высокого призвания художника, при этом иконография живописного и пластического декора архитектуры отличалась большим типологическим разнообразием: от русских былин и сказок до христианских мотивов.

Архитектура Москвы эпохи модерна – живая, размахистая, со сложными и выразительными объемами, обилием деталей, яркой полихромностью.

---

¹²Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. . – 2-е изд. – Москва: Галарт, 1994. – С.22

Развитие же стиля «модерн» в провинции России имело свои особенности, в частности, степень развития стиля определяется его трансформацией, то есть объемом тех художественных методов стиля, которые возможно воспроизвести в конкретных условиях из конкретных материалов, что в конечном итоге определяется мастерством архитектора.

4. Петр Митрофанович Зыбин, главный архитектор РУЖД, один из пяти основных архитекторов гражданского строительства в Саратове в период конца XIX – начала XX века, окончивший Московское художественно-промышленное училище и Петербургскую академию художеств, обладал тонким вкусом и высоким уровнем профессионального мастерства, позволившего ему реализовать различные архитектурные проекты на улицах города: начиная от частных особняков и камерных культовых зданий и заканчивая доходными домами и монументальными общественными зданиями, такими, как здание банка или здание железнодорожного вокзала.

Среди особенностей творческого языка мастера, можно выделить всегда законченный роскошный образ здания, полностью вписывающийся в окружающую обстановку, что является отличительной чертой архитектуры модерна, его «живописной красотой».

Кроме того, проекты П.М. Зыбина чаще всего являются единством рационального и эмоционального начал стиля «модерн», сочетанием строгости и уравновешенности, бытовой прагматичности общественных отношений с декоративностью и динамизмом.

5. Отличительной чертой зданий, построенных Зыбиным, является их красота и мощь пластики объемов, эмоциональность, зрелищность, некоторая театральность. Притягательность этих архитектурных произведений в экспрессии, эмоциональности, передаче неиссякаемой жизненной энергии.

Фасадный декор, используемый мастером, представляет собой эффектный синтез различных техник и материалов: силуэты, лепной орнамент, фигурная кирпичная кладка, барельефы, стальные решетки, изразцовые вставки и панно, резные двери, различной формы окна, угловые ассиметричные балконы, витражи и прочее.

При этом богатство и смысловая глубина, используемого Зыбиным декора экстерьеров зданий напрямую зависит от их функционального назначения. Так, например, декор общественных зданий отличается скромностью объемов и лаконичностью содержания, тогда как частные особняки в исполнении П.М. Зыбина могут похвастать обилием самого разнообразного декора, что позволяет подчеркнуть творческий талант автора.

Однако мастер не отказывается и от современных ему технических новинок. Зыбин использует в своих проектах все технические инновации того времени: первый в Саратове электрический лифт, телефон, паровое отопление, газ. Их использование придает произведениям архитектора еще больше выразительности, создавая тем самым неповторимое окружающее пространство вокруг человека, привносит красоту и удобство в его быт.