

ПАЛИТРА КОМПОЗИЦИОННЫХ АРХЕТИПОВ. ИНОБЫТИЕ

A PALETTE OF COMPOSITE ARCHETYPES. ALTERNESS

Аннотация. Эмоциональный потенциал сочетаний оттенков цвета имеет большое значение в композиции произведений живописи и архитектуры. История и теория искусства знают примеры диахронического сходства и подобия стилей, форм и палитр. Цель исследования состоит в описании идеального архетипа – «Инобытие» в зодчестве. Материалом исследования является живопись, стиливая полихромия, цвет в архитектуре. Палитра архетипа «Инобытие» передаёт: свет в оттенках неона, градиента синего, чёрного с киноварью, пурпурного и фиолетового тона; блестящую фактуру золота и других металлов. Оттенки светописы проявляются в религиозном искусстве, мозаике, витраже, иллюминации, фейерверке, архитектуре выставок, световой рекламе. Небесный Иерусалим стал традиционным образом, осеняющим пространство христианской веры и культового искусства. Слияние всех составляющих архетипа «Инобытие» происходит в Стеклянном павильоне выставки немецкого художественно-промышленного союза в Кёльне 1914-го года. Вдохновитель павильона – поэт П. Шеербарт, заказчик павильона – фирма Пуль & Вагнер, архитектор экспрессионист – Б. Таут. Результаты исследования палитры заключаются: в выявлении ряда аналогов проявления архетипа; - в определении состава характеристик при анализе цветового строя полихромного произведения живописи и архитектуры архетипа «Инобытие»; в определении характерных приёмов стилизации палитры архетипа «Инобытие» для создания эмоционального строя божественного просветления благодати; в описании композиционных приёмов архетипа; в описании материалов и конструкций.

Annotation. The emotional potential of color combinations is of great importance in the composition of works of art and architecture. The history and theory of art knows examples of diachronic similarity and similarity of styles, forms and palettes. The purpose of the study is to describe the ideal archetype – «Other Being» in architecture. The material of the study is painting, stylistic polychromy, color in architecture. The palette of the archetype «Otherness» conveys: light in shades of neon, a gradient of blue, black with cinnabar, purple and violet tones; shiny texture of gold and other metals. Shades of light painting appear in religious art, mosaics, stained glass, illumination, fireworks, exhibition architecture, illuminated advertising. Heavenly Jerusalem has become a traditional image that overshadows the space of the Christian faith and cult art. The confluence of all the components of the «Other Being» archetype takes place in the Glass Pavilion of the exhibition of the German Artistic and Industrial Union in Cologne in 1914. The inspirer of the pavilion is the poet P. Scheerbart, the customer of the pavilion is the firm Poole & Wagner, the expressionist architect B. Taut. The results of the study of the palette are: in identifying a number of analogues of the manifestation of the archetype; - in determining the composition of characteristics in the analysis of the color system of a polychrome work of painting and architecture of the archetype Other Being; in determining the characteristic methods of stylization of the palette of the «Other Being» archetype to create an emotional structure of the divine enlightenment of grace; in the description of the compositional techniques of the archetype; in the description of materials and structures.

Ключевые слова: Стеклянный павильон Б. Таута, палитра архетипа «Инобытие», Стеклянная цепь.

Keywords: Glass pavilion by B. Taut, palette of the archetype «Other Being», Glass chain.

Эмоциональный потенциал сочетаний оттенков цвета имеет большое значение в композиции произведений живописи и архитектуры. История и теория искусства знают множество диахронических примеров сходства и подобия стилей, форм и палитр. Цель исследования состоит в описании идеального архетипа – «Инобытие» в живописи и зодчестве.

Теоретические предпосылки исследования опираются на учения о композиционном и эмоциональном значении цвета: мыслеформы А. Безант, Ч. Ледбитера [1, с. 5]; эмоционально-образное содержание палитры храмовой иконописи и стенописи П. Флоренского [2, с. 475, с. 552], расширенное смотрение М. И. Матюшина [3, с. 3 - 23], семантический дифференциал Ч. Осгуда [4, с.9]; цветовой аналитический тест Г. Фрилинга [5, с. 47]; [6, с. 105]; архетипы и универсалии архитектурной культуры Ж.М. Вержбицкого [7, с. 66 - 68].

Методология исследования заключается: в обнаружении хронологического порядка аналогов выявленного автором архетипа – «Инобытие»; в определении типологической принадлежности аналогов архетипа; - в определении состава характерных особенностей и черт проявления архетипа в аналоге. Материалом исследования является живопись, стилевая полихромия, цвет в живописи и монументальном искусстве, цвет в архитектуре. Палитра архетипа «Инобытие» передаёт свет в интенсивных оттенках неона; основную палитру в градиентах синего, чёрного с киноварью, пурпурного и фиолетового тона; в металлическом блеске текстур и сиянии кристаллов. Оттенки светописы проявляются в религиозном искусстве, мозаике, иконописи, миниатюре, витраже, иллюминации, фейерверке, архитектуре выставок, световой рекламе.

Небесный Иерусалим стал традиционным образом, осеняющим пространство христианских храмов. Город играл сиянием драгоценного, прозрачного камня, подобного кристаллу. Стены Небесного Иерусалима с двенадцатью воротами измерены золотой тростью ангела. Стена, сложенная из яшмы, окружает город из золота, прозрачного как стекло. Основания городской стены украшены самоцветными драгоценными камнями: первый ряд фундамента выложен из прозрачного кварца, второй – из синего сапфира, третий – из халцедона, четвертый – из зелёного изумруда, пятый – из медового слоистого оникса, шестой ряд - из красного сердолика, седьмой из жёлто-зелёного хризолита, восьмой – из голубого берилла, девятый - из разноцветного топаза, десятый – из бирюзового хризопраза, одиннадцатый – сложен из багрового гиацинта и двенадцатый – из фиолетового аметиста. Двенадцать ворот оборудованы створками из сплошной жемчужины. Центральная площадь покрыта чистым золотом и прозрачна, как стекло. Камни и разные цвета олицетворяют одновременно твердость, великолепие и божественную славу. Небесный град связывался с мечтой о райском блаженстве. Изображения Небесного Града в виде круга или серии концентрических окружностей, обозначали представление средневекового населения о мироздании. Тождество длины и ширины драгоценных стен одинаково подходит к квадрату и кругу.

Черты аналогов архетипа «Инобытие» проявляются в золотых мозаиках сводов и куполов византийских храмов; в витражных стенах XII – XIV вв.; в невозможных объёмах и изогнутых пространствах иконописи XIII – XVI вв.; в стрельчато-миндалевидной форме и оттенках нетварного света мандорлы [8]; в позолоченных, чеканных фасадах реликвариев романики и готики; в колёсных медных храмовых люстрах и выносных светильниках из слюды; в фейерверках и иллюминациях XVII – XIX вв.; в светоносных выставочных павильонах всемирных выставок рубежа XIX –XX вв.; в витражных потолках, сводах и куполах сецессии и ар нуво; в архитектурной утопии группы немецких экспрессионистов «Стеклянная цепь». Слияние идеи, полихромии, света, компоновки объёма, конструкций, материалов и планировки в Стеклянном павильоне выставки Немецкого Художественно-промышленного союза 1914 г. ознаменовали наиболее полное воплощение архетипа «Инобытие» в атектонике зодчества.

Особенности архитектурного воплощения архетипа возникают в совпадении запредельных замыслов, сияющей палитры, невозможных фигур, оптических иллюзий, освещения, объёма, ажурных конструкций, светоносных материалов с атектоникой сооружения. Слияние всех составляющих архетипа «Инобытие» происходит в Стеклянном павильоне выставки немецкого художественно-промышленного союза в Кёльне 1914-го г. Вдохновитель павильона – поэт П. Шеербарт восхитился светоносными сводами, куполом и ночным освещением здания Всемирной выставки в Мельбурне 1880 года в Австралии.

Главный павильон восьмой всемирной выставки Королевское выставочное здание с восьмигранным куполом было спроектировано архитектором Джозефом Ридом, который также спроектировал Мельбурнскую ратушу и Государственную библиотеку Виктории. По словам Д. Рида, эклектичный дизайн был вдохновлен многими источниками. Купол был смоделирован по образцу Флорентийского собора. На основные павильоны повлиял стиль Рундбоген [9, с. 351-373] и некоторые сводчатые пассажи из Нормандии, Канна и Парижа. [10]. Здание реставрировано и сохранено до нынешнего времени. П. Шеербарт в трактате «Стеклянная архитектура» описал стеклянный город, где прозрачные стены не позволяли скрывать порочные злодеяния. Таким образом, горожане и всё сообщество становились лучше. Известность Бруно Таут получил после создания выставочных павильонов, которые, к сожалению, сегодня не сохранились: это павильон «Стальной монумент», представленный в 1913 г. на строительной выставке в Лейпциге и павильон «Стеклянный павильон», спроектированный для выставки Немецкого Веркбунда, проходившей в 1914 г. в Кёльне. Б. Таут продолжает идею П. Шеербарта космического и волшебного образа в тектонике архитектурных произведений [11]. П. Шеербарт привёл архитекторам конкретные доводы в пользу стекла и металла: важность двойного остекления для теплоизоляции; цветовые эффекты на фасаде и в интерьере; сочетание стальных опор и легких остеклённых кессонов. П. Шеербарт предвидел утилитарный, конструктивный и стилистический потенциал полимеров и пластика в зодчестве [12].

Вдохновитель павильона – поэт П. Шеербарт, заказчик павильона – фирма Пуль & Вагнер, архитектор экспрессионист – Б. Таут.

Стеклянный павильон посвящённый П. Шеербарту, был представлен на выставке Немецкого Художественно-промышленного союза (Веркбунда) в Кёльн-Дойце, в 1914 г. архитектором Бруно Таутом. На плане выставки видно, как павильон, расположенный возле входа на выставку, великолепно просматривается с противоположного берега и доминирует в зрительном бассейне днём и ночью [14]. Облик павильона решал ряд эстетических, технических и коммерческих задач, включавших в себя пропаганду утопической идеи улучшения человечества; выставку с информацией о спонсорах проекта, и возможностях германской стекольной промышленности. Стихи поэта Пауля Шеербарта украшали внешнее основание купола [15].

Здание павильона круглое в плане, построенное из бетона, железа и стекла, было увенчано двойным стеклянным куполом, заостренным как стрельчатое очертание мандорлы с калейдоскопом ромбов из цветного стекла. Стеклянный купол состоял из двух слоёв: внутренний слой представлял собой цветную призму, а внешний слой — отражающее стекло [16]. Интерьер был построен со стеклянными полами и мозаичными стенами и окнами. Объёмно-планировочное решение павильона сводит отдельные, выявленные ранее в аналогах черты архетипа «Инобытие» в *синтетические отношения согласования, совпадения, слияния*. Наложение ромбических «геометрических фигур панелей» на разрез и поверхность стрельчатого купола Стеклянного павильона имеет совершенное согласование по размерам, пропорциям, совпадению контуров и цвету. Это достигается благодаря схеме пропорционирования плана и разреза. На изображениях планов очевидно подобие расположения стержней колёсной люстры церкви Святой Елизаветы, 1910 г. в Бонне и раскладки ромбических плит на стрельчатом куполе Стеклянного павильона 1914 г. Прослеживается сходство очертания стрельчатого купола и мандорлы; сходство палитры в сочетании насыщенных оттенков жёлтых, оранжевых, красных и синих тонов. Изогнутое пространство интерьера павильона создают стеклянные блоки стены, обрамляющие дугу лестницы от орнаментального холла до купола. С верхнего этажа через круглое отверстие был виден подсвеченный каскад в девять ступеней из желтоватого стекла, по которому текла вода. Таким образом, внутреннее пространство павильона не только изгибалось, но и причудливо переплеталось при переходе в помещениях павильона. Отражения лучей от водяных струй давали подвижную, живую игру цветовых бликов в каскадном пространстве лестницы. Мастер с любовью и гордостью называл Стеклянный павильон маленьким стеклянным храмом.

Бруно Таут в 1920 г. разработал игровой набор стеклянных строительных блоков, полезных для развития воображения будущих архитекторов, с применением цветного стекла. Конструктор из блоков цветного полированного стекла «Дандана — Сказочный дворец» красив, уникален и, вероятно, повторяют цветовую палитру, которую Б. Таут использовал для Стеклянного павильона. Инструкция по сборке составлена лично Б. Таутом. Автор разделил шестьдесят четыре цветных стеклянных строительных блока на пять основных форм: кубы, сферы, треугольные призмы, параллелепипеды (столбы) и трапециевидные призмы (полуоктагоны). Отполированные и совместимые по размеру, эти блоки могут быть собраны в бесконечное количество форм и компоновок объёмов [17]. Конструктор выпускается до настоящего времени ограниченным тиражом.

Стеновые панели в орнаментальном зале и стеклянный каскад выполнены в мастерских фирмы Пуль & Вагнер (Puhl & Wagner) «Объединенные мастерские мозаики и росписи по стеклу Пуль и Вагнер, Готфрид Хайнерсдорф» сформированных в 1914 г. Слияние 1918 г. позволило фирме Пуль & Вагнер занять монопольное положение во всем мире. Павильон был разрушен по окончании выставки в 1914 г. Модель Стеклянного павильона Б. Таута, была выполнена из цветного прозрачного пластика студентами архитектурного факультета университета Клемсона под руководством доктора Уфука Эрсоя в 2020 г. [18].

Б. Таут выбрал псевдоним Глас (Стекло) для подписи в личной переписке. Реформа искусств и ремесел Германии связана с преодолением историзма благодаря авангардной концепции в творчестве экспрессионистов. Немецкие архитекторы-экспрессионисты группы «Стекло» воплотили архетип «Инобытие» в эскизах и проектах начала XX в. [19]. Эмоциональное содержание, колористика и архитектура архетипа продолжают развитие в зодчестве XXI ст.

Результаты исследования палитры архетипа «Инобытие» на примере Стеклянного павильона архитектора Б. Таута заключаются:

- в определении источников описания палитры и композиции архетипа «Инобытие»;
- в выявлении ряда аналогов проявления архетипа «Инобытие» в культовой полихромии церковного искусства и храмовой архитектуре германской романики и готики;
- в определении состава характеристик при анализе цветового строя полихромного произведения живописи и архитектуры архетипа «Инобытие»;
- в описании композиционных приёмов архетипа «Инобытие»;
- в описании материалов и конструкций произведений архетипа «Инобытие».

Литература:

1. *Безант А., Ледбитер Ч. Мыслеформы. – М: Амрита, 2008 – 176 с.*
2. *Флоренский П. Иконостас и столп утверждения истины. – М. Академический проект, 2017. – 905 с.*
3. *Капелюш Б. Архивы М.В. Матюшина и Е.Г. Гуро // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год. Ленинград: Наука, 1976 – 238 с.*
4. *Osgood C. E., Tannenbaum P. H., Suci G. J. The measurement of meaning. University of Illinois Press, Urbana., 1957.- 342 p.*
5. *Freeling H. Der Farbenspiegel. Musterschmidt Verlag (Göttingen, Zurich, Frankfurt) 1955 – 127s.*
6. *Фрилинг Г., Ауэр К. Человек-цвет-пространство. Прикладная цветопсихология. М.: Стройиздат, 1973 – 117 с.*
7. *Вержбицкий Ж.М. Архетипы и универсалии архитектурной культуры // Сборник Архетипические образы в мировой культуре. Всероссийская научная конференция. Тезисы докладов. – СПб: Изд. «Государственный Эрмитаж». 1998. – 110 с.*
8. *Romatz S. Posts Tagged 'vesica piscis'. Grønbaek Kirke-Jesus in a vesica piscis surrounded by symbols. October 23, 2010 [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: <https://onefootwalking.wordpress.com/tag/vesica-piscis/> (дата обращения: 18. 11.2022)*

9. Curran K. *The German Rundbogenstil and Reflections on the American Round-Arched Style*. // *Journal of the Society of Architectural Historians*. University of California Press. Vol. 47, No. 4 (Dec., 1988), pp. 351-373.
10. Fieldhouse S. *Royal Exhibition Building Melbourne* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: <http://simonfieldhouse.com/melbourne-architecture-icons/royal-exhibition-building-melbourne/> (дата обращения: 18. 11.2022).
11. Малицкая М. Бруно Таут [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: https://www.architime.ru/architects/a_bruno_taut.htm (дата обращения: 18. 11.2022)
12. *Стеклянный павильон, Бруно Таут 1914. 2011* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: <http://alejomatheu4.blogspot.com/2011/05/pabellon-de-cristal-bruno-taut-1914.html> (дата обращения: 18. 11.2022).
13. Puhl & Wagner [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: https://www.wikiwand.com/de/Puhl_%26_Wagner (дата обращения: 18. 11.2022).
14. *Werkbund Lageplan 1. 2021* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Werkbund_Lageplan_1.jpg (дата обращения: 18. 11.2022).
15. *Pabellón del vidrio en la Werkbund de Colonia* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: https://www.urbipedia.org/hoja/Pabell%C3%B3n_del_vidrio_en_la_Werkbund_de_Colonia (дата обращения: 18. 11.2022).
16. Хворостов Ю. *Образ Рая на Земле: как в разное время архитекторы пытались воссоздать образ Небесного Иерусалима* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/070122/52220/> (дата обращения: 18. 11.2022).
17. Vafreb E. *Bruno Taut. 2012* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: <https://elisavafreb.wordpress.com/2012/01/23/bruno-taut/> (дата обращения: 18. 11.2022)
18. *Bruno Taut's Glashaus made by Clemson Architecture students under Dr. Ufuk Ersoy. 2020.* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: https://calendar.clemson.edu/event/bruno_tauts_glashaus_made_by_clemson_architecture_students_under_dr_ufuk_ersoy#.Y5mhXFxВуро (дата обращения: 18. 11.2022).
19. Álvarez P. V. *Arquitectura alpina (II): Anticipando la relación insospechada entre imágenes y sostenibilidad. 2007.* [Электронный ресурс]. Систем. Требования: AdobeAcrobatReader. URL: <https://blogfundacion.arquia.es/2019/12/arquitectura-alpina-ii-anticipando-la-relacion-insospechada-entre-imagenes-y-sostenibilidad/> (дата обращения: 18. 11.2022).