

«Живопись на обочине»

Слово «мозаика» известно каждому. Произведения, исполненные в мозаичной технике очень часто встречались в античной культуре. Христианство использовало эту технику, чтобы подчеркнуть нетленность образов Христа, святых и Богородицы. Именно благодаря мозаике до наших времен дошли шедевры христианского искусства, в частности образ Оранты - Хранительницы.

Следует заметить, что термин «мозаика» имел разное значение в различные исторические эпохи. В изобразительном искусстве он вначале употреблялся лишь для определения техники живописи. Так и вошел в ранние трактаты про искусство и сберег это значение до наших дней. Художники эпохи Возрождения говорили что мозаика - это «вечная живопись».

Для непосвященного человека сложно даже увидеть живописные моменты в монументальном произведении, росписи с применением твердых материалов: кубиков цветного камня, стеклянной смальты, керамической плитки (иногда специальной формы) или тонких фигурных пластинок мрамора («флорентийская мозаика»).

Исторически так сложилось, что мозаика неразрывно связана с архитектурой. Именно этот союз составляет суть монументализма, что отвечает и термину, который происходит от латинского слова «monumentalis» – присущий монументу, памятнику, соответствующий ему по своей значимости.

Творя роспись, монументалист идет путем обобщения, концентрации представлений про окружающий мир. В живых символах он выражает общие идеи развития человеческой мысли, чувств или исторических событий.

С началом индустриализации в СССР 20-х и 30-х г.г. началось внедрение мозаики во все общественно посещаемые места, такие как станции метрополитена, железнодорожные и морские вокзалы, дома культуры, столовые и т.п. Сюжеты исполненные выдающимися советскими художниками были самыми разнообразными, но всех их объединяло одно – они изображали лучшую жизнь (аналог «Царства Небесного» на земле), которая обещала самоутверждавшаяся в то время советская власть. Нетленность мозаики должна была подчеркнуть на чувственном уровне нетленность советской власти. В технике мозаики работали выдающиеся художники, такие как Бойчук, Лансаре, Серебрякова, Дейнека, Яблонская, Овчинников и др.

Не утратила свое значение мозаика и последующие годы. Транспортные остановки после Великой отечественной войны вновь украшают мозаичные панно которые символизировали возродившуюся мощь советской державы.

Впоследствии представители власти несколько утратили интерес к самоутверждению путем «нетленности» живописи.

В этот момент возрождение мозаики состоялось благодаря Зурабу Церетели. Он стал не только самым плодовитым, а точнее самым влиятельным деятелем в развитии мозаичного дела за всю историю, самоопределившийся как художник-руководитель артели, наладивший массовое производство смальты для мозаичных работ, широко развернувшихся с 70-х годов по всему СССР.

Даже в самой глубинке автобусные остановки оформлялись тогда в технике мозаики. Причем оформление большинства из них было на очень высоком художественном уровне, что гарантировалось существовавшей в то время системой оценки работ художественным советом высокого профессионального уровня. Многие тысячи советских художников благодаря предприимчивости Церетели получили заказы на мозаичные работы.

Развитие массового производства и развитие художественной промышленности сделало мозаику доступной и помогло внедрить ее в интерьер рядового дома на Западе. Разнообразные шаблоны заполнили художественный рынок мозаики, сделав излишней творческую мысль отдельного художника. Занятие мозаичным делом стало ремеслом и расширило возможности удовлетворять запросы массового потребителя.

А теперь о грустном. Сколько раз, проносясь мимо старенькой автобусной остановки вы обращали внимание на маленький шедевр открывающийся Вашему взгляду? Знаете ли Вы кто автор мозаики находящейся рядом с вашим домом? Удивительно но подобюного рода произведения не принято было подписывать. В историю искусства входили только великие художники. Например, о том же Зурабе Церетели известно что именно по его эскизам были оформлены все остановки на Военно-Грузинской дороге.

История мозаичных панно на автобусных железнодорожных и иных остановках, например Одещины еще ждет своего исследователя. А ведь за каждым таким монументальным произведением стоит уникальная художественная мысль воплощенная вначале в эскизе, затем в картоне (в натуральную величину) и лишь затем исполненное в материале специально обученными мастерами – мозаичниками. Каждый кому приходилось укладывать дома плитку знает сколько проблем возникает с подготовкой стены перед укладкой плитки, затиркой швов и т.д. Сложно даже себе представить проблемы, которые приходилось решать художникам монументалистам при укладке мозаики не на уютной кухне, а на свежем воздухе в условиях где дует ветер и идет дождь.

Вызывает глубокое сожаление состояние уникальных отечественных мозаичных шедевров. Ведь на протяжении последних 25-30 лет они не реставрировались, кроме того

сами архитектурные строения, выполненные из низкокачественного бетона, на остановках так же разваливаются чем перечеркивается целая страница индустриального искусства.

Не существует даже более менее цельного исследования, которое отразило бы произведения доступное всем, но находящееся на обочине дороги. Нет каталога художников-авторов проектов, не оставлены для потомков уникальные композиционные и цветовые решения. Мы как всегда гонимся за опытом дальнего зарубежья, перенимая не лучшие западные образцы (ибо они дешевле). И в очередной раз торопимся к очередному светлому будущему оставляя на обочине немаленькие шедевры отечественной «вечной живописи».

Дмитрий Банников. 2006.