

УДК 72.01:725.1(477.74)

Кадурина А.О.

Одесская государственная академия
строительства и архитектуры

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РАСШИФРОВКИ АРХИТЕКТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ НА СЕМИОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЙ ОДЕССЫ)

Кадурина А.О. Теоретичні принципи розшифровки архітектурно-художньої символіки на семиотичному рівні (на прикладі будівель Одеси). Стаття присвячена аналізу ряду теоретичних принципів, які дозволяють розкрити усе багатство культурних сенсів, закладених в архітектурно-художньому середовищі. Це: принцип цілісності, що розкриває вплив ряду об'єктивних чинників; принцип структурності, що ієрархічно розподіляє усі типи символів; принцип образності, що розкриває основні думки, що доносяться до глядача через архітектурний декор; принцип оригінальності, що розкриває шляхи неординарного трактування сенсів в архітектурно-художніх символах.

Ключові слова: символіка, архітектурно-художнє середовище, семиотичний рівень, теоретичні принципи, Одеса.

Кадурина А.О. Теоретические принципы расшифровки архитектурно-художественной символики на семиотическом уровне (на примере зданий Одессы). Статья посвящена анализу ряда теоретических принципов, которые позволяют раскрыть все богатство культурных смыслов, заложенных в архитектурно-художественной среде. Это: принцип целостности, раскрывающий влияние ряда объективных факторов; принцип структурности, иерархически распределяющий все типы символов; принцип образности, раскрывающий основные мысли, доносимые до зрителя через архитектурный декор; принцип оригинальности, раскрывающий пути неординарной трактовки смыслов в архитектурных символах.

Ключевые слова: символика, архитектурно-художественная среда, семиотический уровень, теоретические принципы, Одесса.

Kadurina A.O. Theoretical principles of decoding architectural-artistic symbols on a semiotic level (for example, the buildings of Odessa). Background. Studying the symbolic content of architectural and artistic decoration of buildings, it is important to understand

the principles on which it is based. Objectives. The purpose of this study is to identify and analyze the theoretical principles of the formation of the architectural environment on the semiotic level. Methods. To solve the problems was applied graph-analytical method. Results. The study prepared by the application of the laws of the theoretical principles of integrity, structure, imagery and originality in the formation of plastic facades at the semiotic level. Conclusions. These results, except for the historical and theoretical values play an important role in the formation of images of buildings by modern architects.

Keywords: symbolism, architectural-artistic environment, semiotic level, theoretical principles, Odessa.

Постановка проблемы. Язык архитектурно-художественной символики сложен, многообразен и является «зеркалом» своей эпохи, отражая ее философию, ценности и мировоззрение. Важно понять, какие принципы лежат в основе информационного кода архитектурной среды, на какую теоретическую структуру, словно «бусины», нанизываются символы в архитектурно-художественном декоре зданий. В этом синтезе сливаются воедино творения архитекторов, художников и скульпторов, создавая лик эпох, наполняя их единым смыслом и содержанием.

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические аспекты архитектуры в целом, касательно анализа архитектурно-художественной пластики и силуэтов фасадов отмечены в трудах: Р. Арнхейма, М.А. Туркуса, А.В. Иконникова, А.Г. Раппопорта, Г.Ю. Сомова, А.А. Тица, И.А. Розенсон и др. Анализ архитектурной среды с точки зрения мифопоэтики и семиотики представлен в трудах: С.А. Шубович, О.С. Соловьевой, С. Н. Линды, А. Пучкова, Г.И. Ревзина, В.Л. Антонова, Г. Г. Гадамера, А.Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, У. Эко и др. Культурологические аспекты в расшифровке символов и знаков рассмотрены в книгах: В. Андреевой, Г. Бидермана, К. Королева, В.М. Рошала, В.В. Похлебкина, О.В. Сладковой, Дж. Тресиддера, Дж. Фоли, Дж. Холла и др. Однако, на сегодняшний день отсутствует информация касательно теоретических принципов в архитектурно-художественной символике на семиотическом уровне.

Цели статьи. Проанализировать теоретические принципы, позволяющие расшифровать смысловую нагрузку архитектурно-художественного декора зданий (на примере архитектуры Одессы) на семиотическом уровне.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Кратко обозначить место теоретических принципов на семиотическом уровне в проектировании архитектурно-художественной среды;
2. Проследить принцип целостности культурологического пространства сквозь призму факторов, влияющих на жизнь общества

I

ЦЕЛОСТНОСТЬ

2

СЕМИОТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ

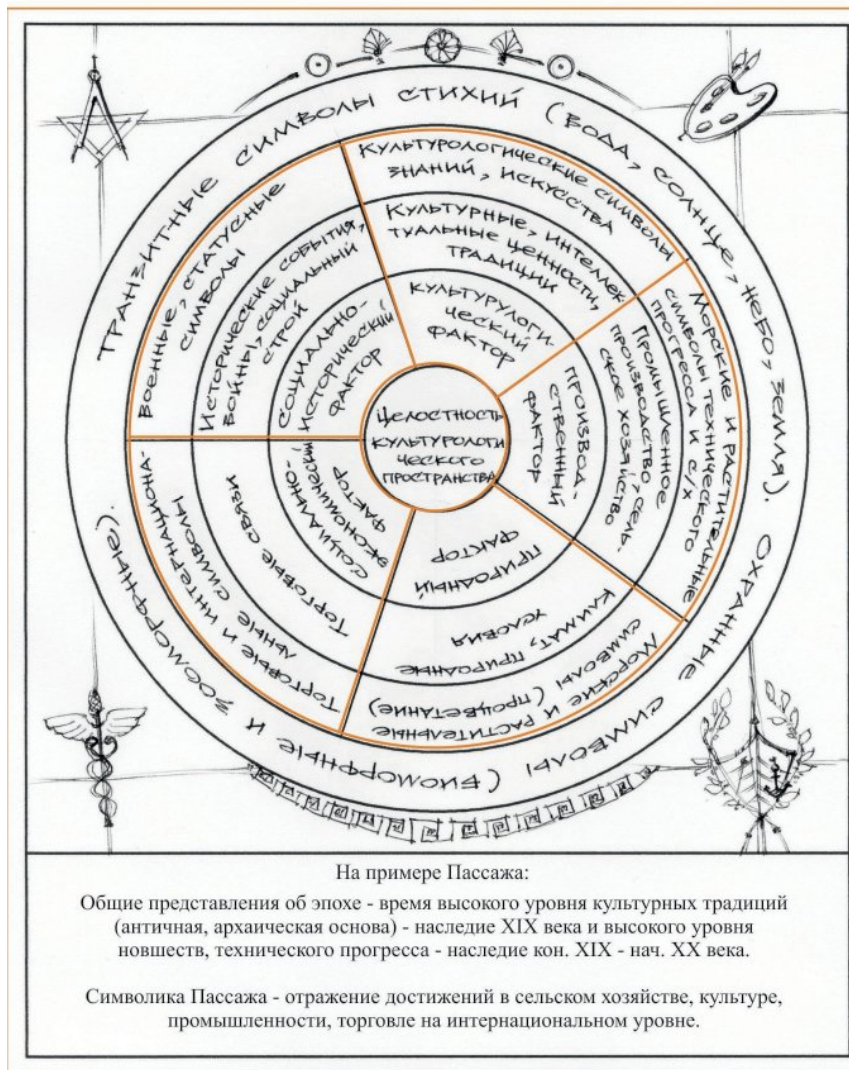

Рис. 1. Принцип целостности на семиотическом уровне

и порождающих соответствующие по смыслу символы;

3. Рассмотреть принцип структурности, упорядочивающий смысловую нагрузку символов, заложенных в архитектурной среде;
4. С помощью принципа образности раскрыть богатство заложенных смыслов в образе объекта;
5. Проследить, как работает принцип оригинальности, позволяя создать здания, далекие от стереотипа.

Изложение основного материала исследования. Семиотический уровень, дающий расшифровку смысловой нагрузки архитектурной среды, может быть представлен четырьмя универсальными принципами: целостности, структурности, образности и оригинальности [1].

1. Целостность культурологического пространства (рис. 1) обусловлена рядом объективных

факторов, отражающих разные сферы человеческой жизни. В свою очередь, каждой из них соответствует свой блок символов. Социальное устройство общества, ряд исторических событий, войн подвержены воздействию социально-исторического фактора. Им соответствуют военные и статусные символы, отражающие мощь государства, демонстрирующие его высокий статус и боеспособность. Вслед за вопросами войны следуют вопросы мира. Для их реализации страна обычно наращивает промышленный потенциал, поднимает аграрную отрасль. На зданиях появляются символы технического прогресса и сельского хозяйства, им часто сопутствуют растительные и морские мотивы. Они же зачастую являются отражением природного фактора. Так в Одессе, морском интернациональном торговом городе, морские символы, в свою очередь, сочетаются с символами торговли, отражая социально-эконо-

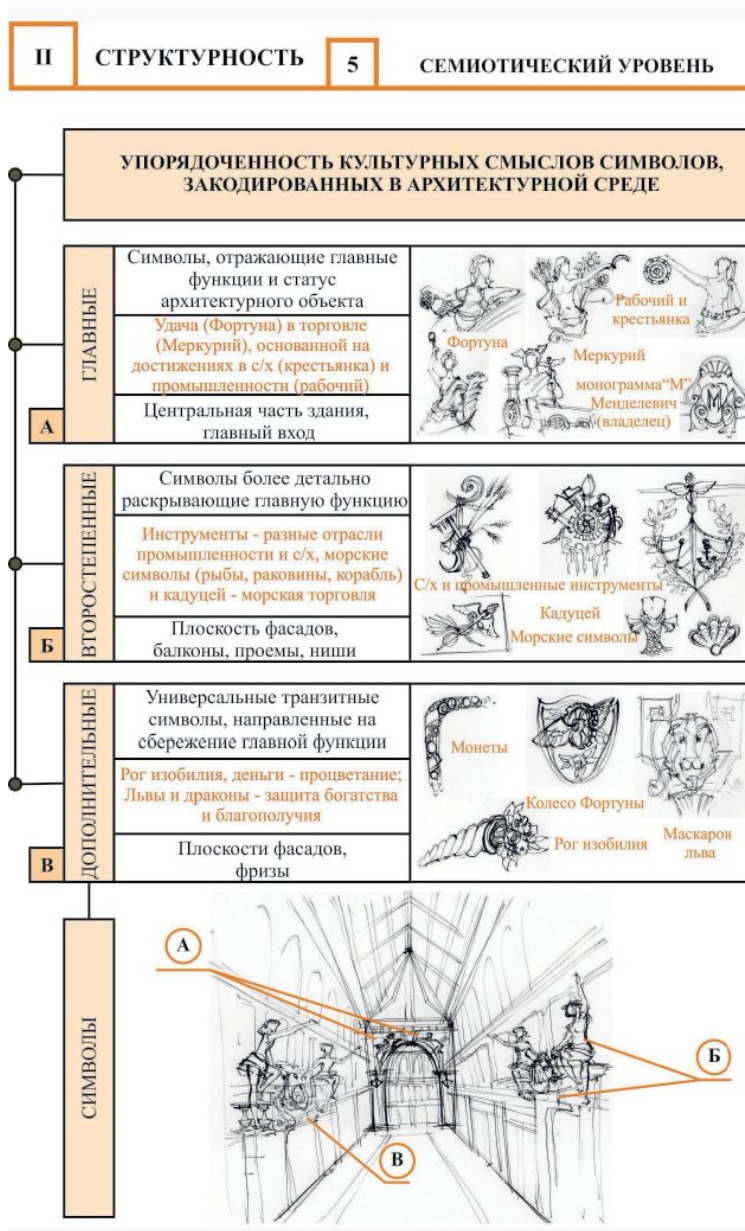

Рис. 2. Принцип структурности на семиотическом уровне

мический фактор. Время, когда активно развиваются промышленность и торговля, способствует проявлению культурных ценностей и традиций в обществе. Как следствие, в архитектуре появляются символы знаний и искусства, отражающие культурный уровень и интересы общества. Анализируя принцип целостности на примере расшифровки символики Пассажа в Одессе, можно определить его, как «зеркало эпохи» на рубеже XIX и XX вв. На здании представлены практически все виды символов, отражающие успехи в сельском хозяйстве, торговле, промышленности и культуре на интернациональном уровне. При этом наблюдается интересная закономерность: в архитектурно-художественном декоре читаются и культурные традиции XIX века, основанные на античных мифопоэтических представлениях, и новые тенденции XX в. технического прогресса, высокого уровня новаторства и техноло-

гий [2]. Таким образом, античные символы постепенно переходят в область «знаков», лишаясь архаической первоосновы.

2. Структурность (рис. 2) раскрывается в формировании семиотического уровня архитектурной среды в упорядоченности культурных смыслов символов. Для удобства «прочтения» зрителем всего пласта символики архитектурного пространства все символы можно условно разделить на три категории:

- **главные** – отражающие главные функции и статус объекта. В Пассаже это – удача (Фортуна) в вопросах торговли (Меркурий), развитии сельского хозяйства (Сатурн, крестьянка) и промышленности (рабочий);
- **второстепенные** – помогающие более полно раскрыть главную идею (морская торговля – кадуцей на носу корабля, разные отрасли

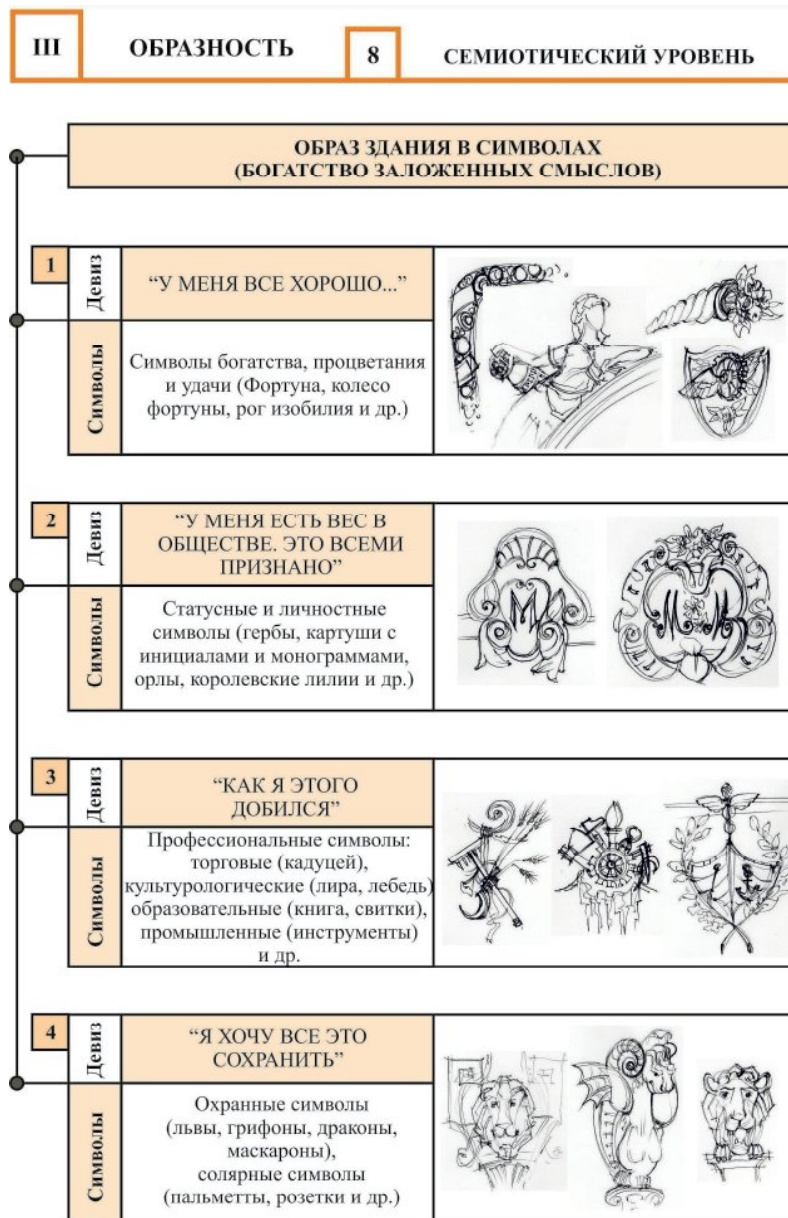

Рис. 3. Принцип образности на семиотическом уровне

промышленности – соответствующие инструменты);

- **дополнительные** – как правило, направлены на сбережение главной функции. Они проходят транзитом через все эпохи, обещая благополучие, процветание (рог изобилия, деньги и др.) и сохранение достигнутого (львы, драконы).

В свою очередь, это структурирование на морфологическом уровне помогает подчеркнуть иерархию символов в архитектурно-художественном декоре не только с помощью кодирования значений, но и выделения главных смысловых приоритетов объекта с помощью масштаба и положения в пространстве архитектурных элементов.

3. Образность. Как читать здание, словно книгу? О чем может поведать нам образ архитектурного объекта? Конечно, первична его функция и символы, отражающие эту функцию. И, несмотря

на многообразии заложенных смыслов, все-таки можно выявить определенные закономерности формирования образа здания на семиотическом уровне (рис. 3). Символика любого архитектурного объекта, по большому счету, укладывается в 4 девиза, которые владелец здания хочет донести в архитектурно-художественном декоре фасадов:

- **«У меня все хорошо!».** Эта мысль обычно подкрепляется символами богатства и процветания (колесо Фортуны, рог изобилия и др.).
- **«У меня есть вес в обществе. Это всеми признано».** Важное положение, занимаемое человеком в социуме, обычно подчеркивается статусными символами (орлы, лилии) и личностными (гербы, картуши с монограммами владельцев).
- **«Как я этого добился».** Это самый обширный блок символов, который отражает

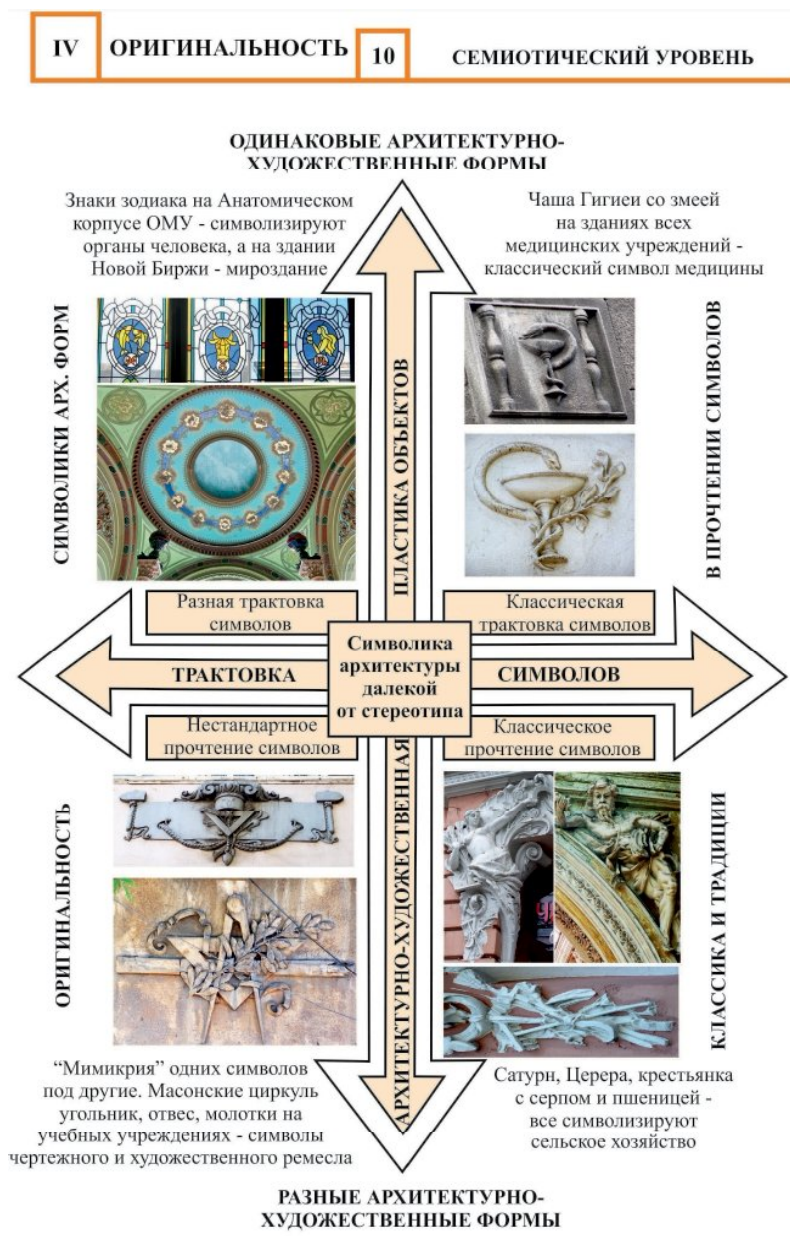

Рис. 4. Принцип оригинальности на семиотическом уровне

профессиональную направленность человека, сферу его деловых и личных интересов. Так, на здании театра мы увидим культурологические символы искусства (лебедь, лира, музыкальные инструменты), на университете – просвещения и учености (книги, факелы, свитки), на банках – торговых интересов (кадуцей, Меркурий и др.). С помощью этих символов показан путь, которым человек пришел к состоянию достатка и процветания [3, 4].

- **«Я хочу все это сохранить».** Эта мысль, как завершающий аккорд в композиции любого здания, расставляет солнечные обереги (розетки, пальметты) а также более серьезную защиту в образах: львов, грифонов, драконов и устрашающих маскарон на уровне всех мезопространств (окон, дверей, проездов).

4. Оригинальность на семиотическом уровне подразумевает собой создание зданий, символика которых будет далека от стереотипа (рис. 4). Условно все архитектурные объекты можно разделить на четыре категории.

- Классическое прочтение выверенных временем архитектурных символов в каноническом изображении. Так, увидев чашу со змеей на медицинском учреждении, а кадуцей – на торгово-финансовом, мы несколько не удивимся. Наоборот, это будет классический символ-подсказка, отражающий главную функцию объекта. Здесь степень оригинальности достаточно невысока.
- Усложним задачу. Иногда встречаются объекты, где символы трактуются с единым значением, но формы их подачи различны. Так, в здании Пассажа, в пространстве над арками, сноп пшеницы и серп мы видим

в руках древнего античного бога Сатурна и куда более современной девушки-крестьянки. А традиционным в конце XIX века считалось бы изображение богини плодородия Цереры, так как это ее классические атрибуты. Но, несмотря на нестандартную форму подачи, символика этих образов раскрывает единую идею – сельское хозяйство, плодородие, процветание [5]. Здесь представлена средняя степень оригинальности.

- В символике зданий иногда встречается еще более необычный вариант, когда символы поданы в классической манере (одинаковы), но располагаясь в декоре разных по функции объектов, несут совершенно разную смысловую нагрузку. Так, знаки зодиака на сводах здания Новой Биржи в Одессе вписаны в зодиакальный круг, с четырех сторон их окружают указатели сторон света, а на колоннах под сводом рыбы держат на хвостах прообраз Земного шара. Таким образом, в данном контексте, они дополняют картину мироздания и указывают на значимость и глобальность происходящего в здании. Изображение тех же знаков зодиака в витражах Анатомического корпуса медицинского университета несет совершенно иное значение. Они символизируют полную анатомическую карту организма человека, принятую со времен эпохи Возрождения. Каждому органу соответствует свой знак зодиака: сердце – лев, голова – овен и т. д. Такое разноплановое прочтение одинаковых символов претендует на высокую степень оригинальности.
- В четвертом варианте в архитектурно-художественном декоре зданий представляются «символы-оборотни». Это вариант, когда одни символы мимикрируют под другие. Так, в сознании людей изображение циркуля, угольника и отвеса неизменно ассоциируется с масонством, где эти символы олицетворяют победу духа над материей, закон, совесть и умеренность. Однако, нужно быть внимательными, – обычно масоны не выставляли напоказ свою атрибутику, делая эти символы небольшими по размеру и располагая их в местах на фасадах, которые не очень бросаются в глаза. В случае же, когда они изображены в центральной части здания, да еще и крупными по размеру, требует уточнения функция объекта. Так композиции из циркуля, угольника, молотков, отвеса мы видим на зданиях технического и художественного училищ в Одессе. Здесь они выступают символами чертежного и художественного

ремесла. Такой вариант «мимикрии» требует особого внимания в «прочтении» смысловой нагрузки декора здания.

Выводы.

1. Семиотический уровень анализа архитектурно-художественного образа объекта представлен, как результат взаимодействия четырех теоретических принципов: целостности, структурности, образности и оригинальности.
2. Принцип целостности раскрывает влияние ряда факторов: природного, социально-исторического, производственного и культурологического на разные сферы жизни общества с проявлением соответствующих наборов символов в архитектурно-художественном декоре.
3. В соответствии с принципом структурности все символы условно можно разделить на три группы: главные, второстепенные и дополнительные.
4. Принцип образности раскрывает основные мысли, которые заказчик хочет донести до зрителя через пластику фасадов его здания в символах, касательно: собственного благополучия, веса и статуса в обществе, профессиональной состоятельности и сбережении достигнутого.
5. Принцип оригинальности подразумевает разные способы удивить зрителя необычностью подачи и трактовки символов; существует 4 варианта:
 - традиционное прочтение классических изображений;
 - одинаковая смысловая нагрузка в разных, нестандартно поданных образах;
 - в корне отличающаяся трактовка одинаковых по виду элементов;
 - «мимикрия» одних символов под другие.

Таким образом, творческая команда, состоящая из архитекторов, художников и скульпторов, работает с архитектурно-художественным декором, словно композитор с музыкой, наделяя его разными смыслами, удивляя и поражая воображение зрителя (слушателя) этой прекрасной музыки в камне, грамотно расставляя акценты и уводя вслед за собой в мир фантазии, мифов и символов. И, несмотря на такое разное внешнее проявление в мире архитектуры и искусства, существует единый теоретический каркас, на который словно на нотный стан, ложатся архитектурно-художественные символы в разных сочетаниях, в разных странах и эпохах, создавая на семиотическом уровне новые мелодии (здания) и направления (стили).

Литература:

1. Розенсон И.А. Основы теории дизайна [Текст] / И.А. Розенсон. – Спб.: Питер, 2006. – 224 с.
2. Терехова Г.Л. Философия архитектуры: Учебное пособие [Текст] / Г.Л. Терехова. – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. – 104 с.
3. Багдасарян В.Э. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия [Текст] / В.Э. Багдасарян. – М.: Локид-Пресс, 2003. – 495 с.
4. Рошаль В.М. Полная энциклопедия символов [Текст] / сост. В.М. Рошаль. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 515 с.
5. Кун Н.А. Мифы древней Греции [Текст] / Н.А. Кун. – М.: РОСССА, 2010. – 272 с.