

О символах и техниках декоративно-прикладного искусства в творчестве

Антонио Гауди

Буденная Вероника Вячеславовна

Студент (бакалавр)

Южный федеральный университет, Академия Архитектуры и Искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: budennaya.nika2015@yandex.ru

Антонио Гауди, величайшего мастера архитектурного искусства рубежа XIX-XX веков, искусствоведы часто называют королем железа, архитектуры и модерна. При создании архитектурных сооружений в испанском городе Барселона он сочетал принципы зодчества эпохи Нового времени и принципы модернистского искусства, зашифровывая различные сюжетные линии и образы в своих творениях, что интересно с точки зрения семиотики и истории искусства.

Творчество Антонио Гауди воплотилось в синтезе стилистики эклектизма, искусства ар нуво и национально-романтических движений, но в то же время оказалось обособленным от какого бы то ни было стиля. Исследователи не раз отмечали влияние местного колорита на произведения Гауди. В работах испанского мастера прослеживаются черты, присущие национальной традиции, такие как выражение испанского варианта романского и готического стилей, барокко, наследие испано-мавританского искусства и выросшей из него орнаментальной облицовки [2]. Многие его сооружения содержат глубокий символический смысл. Так, например, излюбленным мотивом Гауди было изображение дракона, которого мастер интерпретировал как в стилизованной, так и в символической форме. Победа над драконом (символом тьмы), присутствует во многих легендах, например, о Святом Георгии. Для Барселоны и Испании в целом этот герой имеет немаловажное значение, поэтому дракону отведено особое место и в творчестве Гауди.

Силуэт дома Батло, а точнее гребень крыши - это хребет дракона. Разноцветная черепица очень напоминает чешую, горящую на солнце. Круглая башенка с острым навершием и георгиевским крестом символизирует копьё, пронзающее зверя. На этом примере можно увидеть, как виртуозно архитектор зашифровал известный сюжет победы Святого Георгия над драконом. Первые два этажа напоминают кости и скелет чудовища, фактура стены - его кожу, а кровля сложного рисунка - его хребет. Каса Батло - лирическое творение, где используются гармония цвета и пластическая фактура материала. Символика живого завершается в оформлении крыши в виде спины дракона [3]. При создании своих работ архитектор сотрудничал с лучшими цеховиками. Изразцы дома Батло создавали мастера отец и сын Пужол-и-Баусис, прочую керамику поставлял Себастьян-и-Рибо.

Также изображение дракона можно увидеть на железных воротах в усадьбе Гуэля, выполненных в мастерской Вальета и Пинери. Тело дракона образует волнистая железная ось, к которой крепится проволочная сеть, а хвост и шею - круглые в сечении и закрученные в спирали железные прутья [2]. Так обычная составляющая дома превращается в сказочный объект, восхищающий техникой его исполнения. Это пример мастерской стилизации зверя в грозный и в тоже время поражающий образ.

Но не только этот персонаж был во внимании мастера. Во всех его сооружениях зашифрованы всевозможные сюжетные линии, исторические рассказы, преобразованные в символы при помощи цвета, фактуры, композиционного решения фасадов, декоративной отделки, использования всех видов декоративно-прикладного творчества для создания той картины мира, которую автор хотел показать зрителю.

В сооружениях Антонио Гауди применял декоративную керамику, такую как изразцы, а также битую или глазурованную плитку для придания определенного образа тому или иному зданию. Самые яркие примеры - дом Винсенса, Эль Каприччио, дом Батло и парк Гуэля.

Нельзя обойти особым вниманием такое грандиозное сооружение как парк Гуэля. Парк Гуэля - место магическое, загадочное, полное символов. Многие детали декора в этом парке были выполнены из керамики в стиле «тренадис». В отделке преобладают синие, зеленые и желтые тона, обозначающие для Гауди Веру, Надежду и Любовь [1].

Немаловажную роль в образе сооружений и декоративности фасадов и интерьерного пространства у Гауди играл витраж. Самым ярким примером использования витражей, несомненно, является собор Саграда Фамилия - символ Барселоны. В этом великолепном храме витражи, выполненные по эскизам самого Гауди, создают уникальный божественный свет, проникающий внутрь через венецианское цветное стекло. Сочетание этого стекла в витражных абстрактных композициях создают впечатление инопланетного присутствия. Витражи, были выполнены Джоаном Вила-Грау. Использование множества цветов в стеклах наполняет витражи удивительной символикой. Ранние окна, которые были размещены как трансепты, выражали особое видение Гауди христианских сюжетов. Окна нефа имеют прозрачное стекло, символизирующее чистоту, а также обеспечивающее максимальный свет в интерьере. Сам Гауди предполагал, что благодаря равновесию света - не слишком много и не слишком мало, падающим в среднем под углом 45 градусов, - достигается гармония [4]. Несомненно, витражное искусство внесло незаменимый вклад в образ и архитектуру храма, придав ему ощущение неземного присутствия.

В интерьере убранстве всех домов, которые были выполнены Антонио Гауди, присутствуют и другие виды декоративно-прикладного искусства. Можно наблюдать много изделий из дерева, резные и лаконичные по форме двери, резные потолки, лестницы, роскошную мебель ручной работы, а также активное использование резьбы по камню, скульптурные композиции в декоре помещений. Наряду с керамикой архитектор также активно использовал металл.

Итак, можно отметить, что обращение к различным формам декоративно-прикладного искусства играет важную роль в создании удивительных образов в архитектурных сооружениях Антонио Гауди. Именно применение в виртуозном сочетании всех техник помогло наиболее красочно и лирично зашифровывать различные сюжетные линии, что является неотъемлемой частью творчества великого Гауди.

Источники и литература

- 1) Джордано К., Пальмисано Н. Парк Гуэль. Антони Гауди. (Полный путеводитель). Испания, 2007.
- 2) Хворостухина С.А. Шедевры Гауди. М., 2003.
- 3) Путеводитель-Барселона: <http://www.bcn.portalglobus.ru>
- 4) Travel-TheWorld: <http://www.travel-theworld.ru>