

АРХИТЕКТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ТВОРЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / ARCHITECTURE OF BUILDINGS AND STRUCTURES. CREATIVE CONCEPTS OF ARCHITECTURAL ACTIVITY

DOI: <https://doi.org/10.60797/mca.2025.57.3>

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЗАИКИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Научная статья

Бахтеева Е.В.^{1,*}

¹ Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (iam[at]bakhteeva.ru)

Аннотация

Статья исследует эволюцию мозаики как важного декоративного элемента в архитектуре и городской среде, подчеркивая её значение для формирования культурной идентичности и социального облика городов. В статье рассматривается использование мозаики с античных времён до современности, включая её роль в Древнем Египте, Греции и Риме, Византии, а также в России, начиная с Киевской Руси и до советского периода. Особое внимание уделено влиянию Михаила Ломоносова на развитие мозаичного искусства в России и использованию мозаики в советской архитектуре как средства идеологической пропаганды. В заключении автор отмечает, что, несмотря на изменения в её применении, мозаика продолжает оставаться важным инструментом визуального общения, символизируя культурные и исторические ценности, а также формируя уникальные городские пространства в современных урбанистических проектах.

Ключевые слова: мозаика, городская среда, урбанистика, идентичность города, искусство в городской среде.

HISTORICAL EXPERIENCE OF THE USE OF MOSAICS IN THE URBAN ENVIRONMENT

Research article

Bakhteeva E.V.^{1,*}

¹ Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russian Federation

* Corresponding author (iam[at]bakhteeva.ru)

Abstract

The article studies the evolution of mosaic as an important decorative element in architecture and urban environments, emphasising its importance in shaping the cultural identity and social appearance of cities. The paper examines the use of mosaics from antiquity to the present day, including their role in Ancient Egypt, Greece and Rome, Byzantium, and in Russia from Kievan Rus to the Soviet period. Special attention is paid to the influence of Mikhail Lomonosov on the development of mosaic art in Russia and the use of mosaics in Soviet architecture as a means of ideological propaganda. In conclusion, the author notes that despite the changes in its application, mosaic continues to be an important tool of visual communication, symbolising cultural and historical values, as well as forming unique urban spaces in modern urban projects.

Keywords: mosaics, urban environment, urbanism, urban identity, art in the urban environment.

Введение

Мозаика, как искусство и техника декорирования, основанная на создании изображений и узоров с использованием небольших фрагментов материала (камней, стекла, керамики и других), не только служит декоративной целью, но и играет важную роль в формировании идентичности городов и сообществ [11]. Она широко использовалась в различных культурах на протяжении тысячелетий, для украшения не только частных, но и общественных пространств – от храмов и дворцов, до фонтанов и уличных площадей. Эволюция мозаики в городской среде отражает изменения в социальной, культурной и технологической сферах общества, и её роль в формировании облика городов нельзя недооценивать. Мозаики служат не только эстетическим элементом, но и могут быть важным источником исторической информации, символикой или способом выражения общественных ценностей [10].

Целью данной статьи является исследование исторического опыта использования мозаики в городской среде.

Развитие мозаики

2.1. Античность

Мозаика начала использоваться в качестве декоративного элемента в Древнем Египте и Месопотамии. Однако настоящий расцвет этого искусства произошёл в Древней Греции и Риме. В античности мозаика использовалась в архитектуре, на полах и стенах домов, а также в общественных сооружениях, таких как храмы, театры и дворцы. В частности, римская мозаика была известна своими сложными композициями, которые часто изображали мифологические сцены, исторические события или повседневную жизнь. Например, широко известны термы императора Каракаллы в Риме, где в одном из помещений на полу находилась знаменитая мозаика с фигурами атлетов, которая сейчас хранится в Латеранском музее [6].

Типичными для римской мозаики были изображения в стиле «opus tessellatum» – картины, состоящие из небольших каменных или стеклянных плиток (тессер), аккуратно уложенных на предварительно подготовленную основу.

Римляне применяли мозаики на городских улицах, создавая настоящие художественные полотна на открытых пространствах. В Понте-Понтио и других городах Римской империи мозаики украшали не только внутренние интерьеры зданий, но и дорожные покрытия, площади, торговые центры, бани, что создавало целый архитектурный ансамбль, в котором каждый элемент, включая декоративные мозаики, служил важной частью общего восприятия.

Город Помпеи, уничтоженный в 79 году н. э. извержением Везувия, является ярким примером использования мозаики в городской среде. Мозаичные панно, обнаруженные в раскопках, включают изображения мифологических сцен, портреты, а также изображения из повседневной жизни, такие как сцены охоты или греческие трагедии. Мозаики в Помпеях использовались не только в богатых домах, но и на улицах, создавая своего рода культурные и визуальные маркеры, которые олицетворяли богатство и культурную идентичность города [6].

2.2. Византия

После падения Римской империи использование мозаики в архитектуре и городской среде не исчезло, но оно изменилось в соответствии с религиозными и социальными потребностями нового времени. В Средневековье мозаика стала неотъемлемой частью христианской архитектуры, особенно в Византии. Золотые мозаики, украшавшие стены церквей и монастырей, создавали атмосферу святости и были призваны воздействовать на верующих, погружая их в духовную реальность.

Одним из самых ярких примеров использования мозаики в городской среде является Собор Святой Софии в Константинополе (современный Стамбул), построенный в 537 году. Византийская мозаика с её характерными золотыми фонами и сложными композициями стала основой архитектурного оформления христианских храмов, символизируя божественную светимость. Здесь мозаики изображают святых, библейские сцены и ангелов, становясь не только художественным элементом, но и важным элементом богослужения [5].

2.3. Ренессанс

В эпоху Ренессанса мозаика переживает своего рода возрождение. В это время мастера стремились к возрождению античных традиций, включая использование мозаики для оформления дворцов, церквей и общественных зданий. В Риме и Венеции мозаика использовалась для создания изысканных интерьерных украшений.

Одним из самых ярких примеров использования мозаики в эпоху Ренессанса является оформление купола Собора Святого Петра в Риме. Мозаики, выполненные в это время, отличались высоким качеством и сложностью, используя как традиционные техники, так и новые подходы, привнесённые художниками Ренессанса [6].

Мозаика в России

3.1. Ранние периоды и влияние Византии

Использование мозаики в России связано с византийским влиянием, которое начало проникать на русские земли с XI века. Мозаика стала важным элементом церковной архитектуры и декора, начиная с первых каменных храмов, построенных в период Киевской Руси. Одним из первых значимых примеров является Успенский собор в Киеве (1037–1046), который был украшен мозаичными композициями, включая сцены из Библии и изображения святых [3].

Византийская мозаика была высокоразвита, она применялась в храмовых интерьерах, на стенах и куполах церквей. При этом русские мастера адаптировали византийские каноны и элементы, что привело к созданию уникальных местных традиций. Мозаики в русских храмах, например, в Софийском соборе в Новгороде (1045–1050), отражают именно эти адаптации, сочетая византийские и местные черты.

3.2. Период Московского государства

С XIV века мозаика начинает находить все большее применение в России. В период правления Ивана IV, а позже в XVII веке, появляются новые архитектурные стили, в том числе и барокко. Это время стало настоящим расцветом использования мозаики в церковном строительстве. Наиболее ярким примером является украшение храмов Московского Кремля, таких как Благовещенский собор, где были использованы мозаичные элементы.

Помимо церковных зданий, мозаика находит свое применение и в светской архитектуре. В XVII веке начинают появляться элементы мозаики в декоре дворцов, монастырей и крепостей. Примером служат фасады и внутренние помещения зданий московских палат, которые украшались декоративной мозаикой, что придавало зданиям величественный вид. Искусство мозаики было утрачено в период набегов монголо-татар.

3.3. Михаил Ломоносов и его вклад в развитие искусства мозаики

Михаил Ломоносов, известный российский ученый, поэт и художник XVIII века, сыграл значительную роль в развитии мозаики в России. Ломоносов был не только выдающимся ученым, но и активно занимался вопросами художественного ремесла. В его время мозаика становилась все более популярной, особенно среди дворянства и в высоких кругах Петербурга. Однако наибольшее влияние Ломоносов оказал в области науки о мозаике, а также в применении этого искусства в архитектуре.

Михаил Ломоносов инициировал и поддерживал развитие технологий, связанных с мозаичным искусством. Он активно занимался совершенствованием мозаичной техники и разработал новые методы работы с камнем и стеклом. Ломоносов также был одним из первых, кто поставил перед собой задачу создать российскую школу мозаичного искусства, которая могла бы конкурировать с известными европейскими школами.

Ломоносов также принимал участие в создании ряда монументальных мозаичных работ. Одним из самых известных примеров является его участие в оформлении мозаик в Кунсткамере, где он, наряду с другими мастерами, работал над декоративными элементами. В Петербурге Ломоносов содействовал развитию мозаичных мастерских, а также участвовал в создании проектных работ, которые в дальнейшем использовались для украшения дворцов и церквей. Одной из самых известных мозаик М.В. Ломоносова является «Полтавская баталия», посвященная победе Петра I в Полтавской Битве, находящаяся в настоящее время в Санкт-Петербургской Академии наук [7].

3.4. Мозаика в советской архитектуре

В советскую эпоху мозаика приобрела особое значение как один из способов выражения идеологии. Советская власть активно использовала этот метод декора для пропаганды и демонстрации величия нового социалистического

государства. Мозаики, изображающие героические эпопеи, трудовые подвиги и достижения страны, стали обязательным элементом общественных и административных зданий [1], [2].

Одним из самых ярких примеров использования мозаики в городской среде является оформление московских станций метро. Станции, такие как «Киевская» и «Маяковская», декорируются крупными мозаичными панно, которые становятся не просто украшением, а частью визуальной идентичности города. Мозаики, украшавшие стены станций, были выполнены в различных стилях и посвящены как историческим событиям, так и культурным и социальным достижениям Советского Союза. Этот вид мозаики использовался не только для декорации, но и для формирования общественного сознания, утверждения символов власти и идеологии. Панно на станции «Маяковская» изготовлено в мастерской Владимира Фролов по эскизам Александра Дайнеки, станция «Киевская» оформлена 24 фресками, созданными лучшими художниками того времени, среди которых В.Коновалов, И.Радоман и др. [8].

Распространение мозаики в 50–80-е годы было связано с быстрым строительством типовых зданий, в частности, серийных однотипных жилых помещений. *В этот период многие советские города, украсили мозаиками, чтобы смягчить и гуманизировать монотонную городскую среду. Художники использовали местные традиции и создали сюжеты, связанные с историей, легендами и героями конкретных мест.*

Мозаика стала важным элементом оформления не только станций метро, но и других общественных объектов, таких как Дворцы культуры, театры и дома общественного пользования, остановки общественного транспорта и подземные переходы. Сюда относятся прежде всего монументальные мозаики юга России, сочетающие в себе национальные и фольклорные мотивы, советскую тематику, а также модернистские подходы к изображению. Среди наиболее ярких работ следует упомянуть фонтан-бассейн «Красные птицы», расположенный перед главным входом в Дворец пионеров города Волгограда, автор П.И.Чаплыгин; бетонный барельеф, скульптурная композиция «Рыбка и волна» в Ростове-на-Дону, автор Г.Снесарев; санаторий им.Орджоникидзе в Кисловодске, где мозаики выполнены в черно-белой античной манере, авторы В.Фаворский, Г.Рублев; многочисленные мозаичные автобусные остановки в Абхазии по эскизам З.Церетели и др.

3.5. Современные тенденции

После распада Советского Союза мозаика, как и многие другие формы искусства, переживала период забвения. В настоящее время советская монументальная мозаика вновь перемещается в центр внимания отечественных и зарубежных специалистов, искусство и архитектура советского периода начинает изучаться, произведения реставрироваться. В последние десятилетия происходит возрождение этого вида декора, чаще всего в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Мозаика вновь обретает популярность, особенно в контексте современных урбанистических проектов. Она используется для создания уникальных визуальных акцентов в городах, оформления общественных пространств, таких как площади, парки, а также для украшения новых жилых комплексов и торговых центров, часто в сочетании с современными технологиями и материалами. Сюда относится, например, мозаичное панно на станции «Университет Дружбы Народов», установленное в 2024 году и выполненное в смешанной технике римской и флорентийской мозаик с элементами художественного витража, где каждая деталь обладает индивидуальными размерами, покрытием, цветом и текстурой [12].

Технологии, такие как цифровая печать на стекле, позволяют создавать мозаики с ещё более сложными и детализированными изображениями, а использование современных материалов, таких как стекло, металл, бетон, открывает новые горизонты для творчества и внедрения мозаики в архитектуру.

Заключение

От античности до современных городских проектов мозаика является важным и символическим элементом, который может передавать культурную идентичность, идеи и эстетические ценности в городской среде.

В античности мозаика использовалась в архитектуре, на полах и стенах домов, а также в общественных сооружениях, таких как храмы, театры и дворцы, изображая мифологические сюжеты, исторические события и повседневную жизнь. В Средневековье мозаика стала неотъемлемой частью христианской архитектуры, особенно в Византии, ее роль в светском городском пространстве ослабевает. В период Возрождения мастера мозаики черпают вдохновение в античных традициях снова включая использование мозаики для оформления дворцов, церквей и общественных зданий. Мозаика в России формировалась под влиянием Византии, начинаясь с церковной архитектуры и расширяясь в светскую. Особо значим вклад М.Ломоносова в развитие мозаики в России как автора ряда монументальных работ для дворцов и церквей. В советской архитектуре монументальная мозаика использовалась как элемент декора общественных и административных зданий, а также мест общественного пользования таких как метро, подземные переходы и остановки общественного транспорта.

Помимо декоративной функции мозаика способствовала формированию идентичности городов и сообществ, символизировала силу и величие государства, а также социальный статус владельцев, играя знаковую роль. В Советском Союзе монументальная мозаика исполняла идеологическую функцию. Таким образом, мозаика на протяжении всей своей истории – это не только декоративный элемент, но и мощное средство визуального общения жителей и гостей с городом, его историей и обществом.

С развитием технологий и расширением художественных возможностей мозаика продолжает эволюционировать. При этом исторический опыт служит основой для современных инновационных решений, способствующих формированию идентичности и созданию эмоциональных и выразительных городских пространств.

Конфликт интересов

Не указан.

Рецензия

Вишторский Е.М., Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Москва, Российская Федерация
DOI: <https://doi.org/10.60797/mca.2025.57.3.1>

Conflict of Interest

None declared.

Review

Vishtorsky E.M., Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russian Federation
DOI: <https://doi.org/10.60797/mca.2025.57.3.1>

Список литературы / References

1. Бычков И.А. Советская монументальная мозаика Юга России. 1937–1991 / И.А. Бычков, Н.Ю. Васильев, А.Г. Токарев. — 2024. — 392 с. — ISBN 978-5-907589-94-0.
2. Хилл Дж. Искусство для архитектуры. Советская монументальная мозаика 1925–1991 годов / Дж. Хилл, Е. Куделина, А. Петрова. — Берлин : Dom Publishers, 2022. — С. 444. — ISBN 9783869220796.
3. Лазарев В.Н. Искусство Древней Руси. Мозаики и фрески / В.Н. Лазарев. — М. : Искусство, 2000. — 304 с. — ISBN 5-210-01435-5.
4. Ашихина С.Ю. Мозаика — искусство вечной живописи. Новый взгляд / С.Ю. Ашихина, Ж.А. Киндсфатер // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. — 2023. — № 4(17). — С. 162–167.
5. Демус О. Мозаики византийских храмов. Принципы монументального искусства Византии / О. Демус. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. — 384 с.
6. Ларионов А.И. Искусство античной напольной мозаики / А.И. Ларионов. — М. : Наука, 2014. — 256 с.
7. Антипин Л.Н. Ломоносов — художник. Мозаики. Идеи живописных картин из русской истории / Л.Н. Антипин. — СПб. : Искусство России, 2016. — 198 с.
8. Бочкарева Д.Г. Монументальное искусство в пространстве метрополитена на примере станций Москвы и Санкт-Петербурга / Д.Г. Бочкарева, К.В. Калашникова // Огарёв-Online. — 2021. — № 3(45). — С. 56–72.
9. Толстой В.П. Монументальное искусство СССР / В.П. Толстой. — М. : Советский художник, 1978. — 312 с.
10. Кличова Ш.А. Значение мозаичного искусства в архитектуре / Ш.А. Кличова // Вестник науки. — 2023. — № 4(61). — Т. 5. — С. 89–96.
11. Визгалов Д.В. Брендинг города / Д.В. Визгалов. — М. : Фонд «Институт экономики города», 2011. — 184 с.
12. Студеникин Н.А. Советская мозаика в современном российском городе: как монументальное наследие вновь может стать ценностью? / Н. А. Студеникин // Городские исследования и практики. — 2024. — Т. 9. — № 1. — С. 34–49.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Bychkov I.A. Sovetskaja monumental'naja mozaika Juga Rossii. 1937–1991 [Soviet Monumental Mosaics of Southern Russia. 1937–1991] / I.A. Bychkov, N.Yu. Vasiliev, A.G. Tokarev. — 2024. — 392 p. — ISBN 978-5-907589-94-0. [in Russian]
2. Hill J. Iskustvo dlja arhitektury. Sovetskaja monumental'naja mozaika 1925–1991 godov [Art for Architecture: Soviet Monumental Mosaics 1925–1991] / J. Hill, E. Kudelina, A. Petrova. — Berlin : Dom Publishers, 2022. — 444 p. — ISBN 9783869220796. [in Russian]
3. Lazarev V.N. Iskustvo Drevnej Rusi. Mozaiki i freski [Art of Ancient Rus: Mosaics and Frescoes] / V.N. Lazarev. — Moscow : Iskustvo, 2000. — 304 p. — ISBN 5-210-01435-5. [in Russian]
4. Ashikhina S.Yu. Mozaika — iskusstvo vechnoj zhivopisi. Novyj vzgljad [Mosaic – The Art of Eternal Painting: A New Perspective] / S.Yu. Ashikhina, Zh.A. Kindsfater // Izobrazitel'noe iskusstvo Urala, Sibiri i Dal'nego Vostoka [Fine Arts of the Urals, Siberia, and the Far East]. — 2023. — № 4(17). — P. 162–167. [in Russian]
5. Demus O. Mozaiki vizantijskih hramov. Principy monumental'nogo iskusstva Vizantii [Mosaics of Byzantine Churches: Principles of Monumental Art in Byzantium] / O. Demus. — St. Petersburg : Dmitry Bulanin, 2001. — 384 p. [in Russian]
6. Larionov A.I. Iskustvo antichnoj napol'noj mozaiki [The Art of Ancient Floor Mosaics] / A.I. Larionov. — Moscow : Nauka, 2014. — 256 p. [in Russian]
7. Antipin L.N. Lomonosov — hudozhnik. Mozaiki. Idei zhivopisnyh kartin iz russkoj istorii [Lomonosov as an Artist: Mosaics and Ideas for Paintings from Russian History] / L.N. Antipin. — St. Petersburg : Art of Russia, 2016. — 198 p. [in Russian]
8. Bochkareva D.G. Monumental'noe iskusstvo v prostranstve metropolitena na primere stancij Moskvy i Sankt-Peterburga [Monumental Art in the Space of the Metro: The Example of Moscow and St. Petersburg Stations] / D.G. Bochkareva, K.V. Kalashnikova // Ogar'ov-Online [Ogaryov-Online]. — 2021. — № 3(45). — P. 56–72. [in Russian]
9. Tolstoy V.P. Monumental'noe iskusstvo SSSR [Monumental Art of the USSR] / V.P. Tolstoy. — Moscow : Soviet Artist, 1978. — 312 p. [in Russian]
10. Klichova Sh.A. Znachenie mozaichnogo iskusstva v arhitekture [The Significance of Mosaic Art in Architecture] / Sh.A. Klichova // Vestnik nauki [Bulletin of Science]. — 2023. — № 4(61). — Vol. 5. — P. 89–96. [in Russian]
11. Vizgalov D.V. Brending goroda [City Branding] / D.V. Vizgalov. — Moscow : Institute for Urban Economics Foundation, 2011. — 184 p. [in Russian]
12. Studenikin N.A. Sovetskaja mozaika v sovremennom rossijskom gorode: kak monumental'noe nasledie vnov' mozhet stat' cennost'ju? [Soviet Mosaics in the Modern Russian City: How Monumental Heritage Can Become Valuable Again?] /

N.A. Studenikin // Gorodskie issledovanija i praktiki [Urban Studies and Practices]. — 2024. — Vol. 9. — № 1. — P. 34–49.
[in Russian]