

УДК 72.035.5

Киносьян Н.С. – ассистентE-mail: kinosa@mail.ru**Казанский государственный архитектурно-строительный университет**

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1

**Творческий метод архитектора И.Г. Гайнутдинова
на примере ансамбля театра оперы и балета имени М. Джалиля в Казани****Аннотация**

В статье описано и проанализировано проектно-художественное решение театра оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани. Выявлены композиционные, формообразующие и декоробразующие принципы построения архитектурного объекта, которые являются основой творческого метода архитектора И.Г. Гайнутдинова. Разработана авторская таблица по применению национальных татарских орнаментов на фасадах и в интерьерах здания. Введены в научный оборот архивные фотоматериалы.

Ключевые слова: творческий метод, архитектура, И.Г. Гайнутдинов, театр оперы и балета имени М. Джалиля, татарское народное искусство, национальный орнамент, традиция.

Введение. Творческий метод архитектора представляет собой своеобразный синтез творческих методов художника, ученого и инженера, где соединяется стремление к научной системе и интуитивной гармонии. Он отражает теоретическую позицию архитектора. Основной смысл творческой деятельности архитектора состоит в преобразении материальной среды и организации пространства в интересах человека и общества. Деятельность архитектора должна давать новые результаты, имеющие прежде всего общественное значение, которое превалирует в оценке уровня архитектурного творчества. Понятие творческого метода, как системы художественного постижения действительности, включает в себя такие важные принципы, как принцип претворения в жизнь (зависящий от «диктата» архитектора), принцип эстетической оценки (зависящий от отношений между эстетическим идеалом и действительностью) и принцип художественного обобщения (проявляющийся в типизации, воплощении характерной для текущей действительности черт). В середине 20 века архитектурные процессы в Казани шли очень интенсивно. Архитекторы ставили перед собой серьезные задачи: разработки проблем монументальной архитектуры, архитектурного образа, ансамбля, освоения архитектурного наследия. Особый интерес представляет творчество выдающегося мастера архитектуры И.Г. Гайнутдинова. О творческой деятельности этого архитектора есть отдельные небольшие издания архитекторов его современности. И.Г. Гайнутдинов занимает почетное место в «Очерках по истории города и его архитектуре» В.П. Остроумова, 1978 г.[1]. О нем, как об архитекторе, наметившим пути развития татарской архитектуры, писал его ученик и последователь С.С. Айдаров [2]. Идеи И.Г. Гайнутдинова, его творческие устремления, направленные на сохранение и развитие своеобразия родного края, получили позже достойное продолжение в научных и практических исследованиях самого архитектора С.С. Айдарова [3]. В послевоенное время архитектурную деятельность И.Г. Гайнутдинова неоднократно освящает Издательство Академии Архитектуры СССР (Л.Н. Киселевич «Обрамление оконных проемов деревянных зданий»; Н.П. Былинкина «Архитектурные детали»; Г.М. Мартынов «Колхозные жилые дома»). Архитектор И.Г. Гайнутдинов положил начало профессиональному изучению архитектурного наследия Татарии, широкому использованию его прогрессивных традиций в современной архитектуре на примере выдающихся по мастерству исполнения сооружений, тем самым создавая основы архитектурной школы Советской Татарии, национальной по форме, социалистической по содержанию. Архитектором И.Г. Гайнутдиновым написано более двадцати научных трудов, посвященных изучению особенностей и традиций татарского зодчества. Особенно интересны «Сельская усадьба казанских татар середины 19 века» и «Национальные черты

жилища казанских татар» [4], где архитектором изучаются принципы построения домов и усадеб, которые позже органично вносятся в спроектированные им общественные сооружения, формируя основу его творческого метода.

Цель статьи: изучить, выявить и систематизировать композиционные, формообразующие и декоробразующие принципы построения архитектурного сооружения театра оперы и балета имени М. Джалиля, разработать авторскую таблицу по итогам исследования.

Театр оперы и балета имени М. Джалиля в Казани. Татарский академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля – уникальнейший памятник зрелищной архитектуры, значение которого в истории культуры татарского народа выходит далеко за рамки его сценического назначения, становясь одним из крупнейших очагов в развитии культуры Татарстана. Расположенный в центре исторической части города и завершающий собой композиционную ось площади Свободы, этот живописный архитектурный объект открылся в 1956 году. На месте современного здания располагался большой деревянный театр, в котором в 1804 году состоялся первый оперный спектакль. В 1815 году здание сгорело. В 1852 году архитектором И. Бессоновым был построен каменный театр, сгоревший в 1919 году. В 1937 году было решено строить новый «Храм искусства». Его проект, разработанный архитектором Н. Скворцовым, был утвержден Наркомпросом РСФСР, но с началом Великой Отечественной войны, строительство было приостановлено. Архитектурный проект театра был рассмотрен и утвержден комитетом по делам архитектуры при совете министров СССР в марте 1948 года. Автором нового проекта выступил классик советской архитектуры Исмагил Галеевич Гайнутдинов, автор уже реализованных к тому времени таких значимых сооружений, как Дворец работников меховой промышленности в Казани (1935 г.), Казанского химико-технологического института (1937 г.), Павильона ТАССР на ВДНХ в Москве (1939 г.).

Открытие нового архитектурного сооружения состоялось в сентябре 1956 года. Автору хотелось, чтобы в этом здании и в его интерьерах все способствовало пониманию музыкального искусства, чтобы архитектура здесь стала тоже своего рода музыкой, понятной каждому. Вводя национальный колорит в классически организованные архитектурные формы, автор подошел к вечно живым источникам народного творчества, близких и его сердцу, и переживаниям. По богатству и разнообразию татарских национальных форм архитектуры и орнаментальных узоров новое здание театра является единственным примером такого рода в республике Татарстан. Только одна коллекция разнообразных, тонко прорисованных орнаментов, выполненных в гипсе, бронзе и других материалах потребовала большой кропотливой многолетней научной работы по всестороннему изучению татарского народного творчества. Архитектурно-художественные элементы зрительной части театра вплоть до люстр, дверных ручек и вентиляционных решеток – все прорисовано с учетом общей художественной композиции сооружения и изготовлены по специальным чертежам.

В градостроительном отношении это здание, будучи одним из крупнейших сооружений в Казани, закрепило и положило организующее начало главной площади города, площади Свободы, и всему окружающему пространству, как композиционный центр будущего архитектурного ансамбля. Учитывая исторически сложившийся основной архитектурно-стилевой облик Казани, архитектура нового театра в своей композиции построена на принципах классики, но с соответствующим введением в детали элементов татарского орнаментального декора. Органическое и художественное единение которых, имеющую свою историю и народную традицию в зодчестве казанских татар, стало закономерным явлением своего времени.

Главный фасад здания отступает от красной линии застройки ул. К. Маркса и образует разгрузочную площадку с разбитыми на ней декоративными газонами. Со стороны южного фасада, выходящего на ул. М. Горького, устроен пандус для въезда транспорта и небольшой сквер, в котором установлен фонтан. Главный фасад театра, решенный в виде восьмиколонного портика, обогащенного стилизованным национальным орнаментом, несет традиционный для татарского зодчества богато оформленный треугольный фронтон, художественной темой скульптурной композиции

которого, послужила подсказанная народом идея торжества советской власти в республике. Колонны портика коринфского стиля подняты на высокий рустованный первый этаж. Парадный вход акцентируется пьедесталами колонн и балюстрадой между ними. Стена главного фасада, начиная со второго этажа, расчленена пилястрами того же ордера, между которыми в нишах расположены оконные проемы с полуциркульным завершением. С двух сторон у крайних пилястр ниши окон не имеют и украшены татарским лепным орнаментом. С обеих сторон боковых фасадов имеются полукружия, образованные наружными стенами. В полукружии по ул. Пушкина установлен памятник А.С. Пушкину работы скульптора Н.К. Вентцель, а с другой – памятник Габдулле Тукаю скульптора Е.И. Шулик. Плоскость стен боковых фасадов украшена пилястрами стилизованного коринфского ордера.

По архитектурному решению во внутренних помещениях развитие их художественной выразительности усиливается постепенно, по мере приближения человека к зрительному залу, который является кульминационным моментом в архитектуре всего сооружения. Начальное большое помещение театра – это вестибюль с мозаичным полом и балочным потолком, освещенный большими фонарями специального изготовления. Отсюда зрители распределяются к боковым кассовым помещениям или проходят через шлюз в просторное помещение гардеробной, освещенное люстрами в своеобразных куполках. Из гардеробной по двум сторонам на кулуары второго этажа ведут широкие марши мраморных лестниц, где размещены входы в партер зрительного зала и в основное высокое фойе театра с выходами на балконы портика фасада. Главное фойе решено в виде парадного колонного зала с зеркалами, со специально изготовленными хрустальными люстрами и тонко прорисованным лепным потолком. К торцевым стенкам главного фойе поэтажно примыкают четыре гостиные комнаты, являясь продолжением пространства фойе. Каждая из них имеет свою колористическую особенность - «зеленая», «золотистая», «голубая» и «розовая». Зрительный зал лаконичен и компактен по своим пропорциям. Благодаря почти белой окраске, в нем очень много света и воздуха. Пологий партер с амфитеатром, включая ложи бенуара и три верхних яруса с мягкими креслами, обшитыми шерстяным красным плюшем, размещают 1500 зрителей. Устремленные в сторону сцены с лепным татарским орнаментом барьеры ярусов заканчиваются причудливо решенными литерными ложами. Зрительный зал освещается четырехметровой хрустальной люстрой, исходящей из большой, диаметром в 14 метров, золоченой чаши, на поверхности которой жемчугом рассыпан белый лепной татарский орнамент, напоминающий вышитую татарскую тюбетейку. В зрительной части театра – все, что видит зритель, что обогащает его художественный вкус, начиная от большой архитектурной композиции до самого малого элемента интерьера, все продумано, тонко прорисовано и реализовано в натуре. Все творчески созданное кропотливым восьмилетним трудом квалифицированных мастеров под руководством И.Г. Гайнутдинова, можно прочувствовать только видя театр в натуре, никакие фото и репродукции не дают такого благородного впечатления [5].

В январе 1964 года казанский театр оперы и балета имени М. Джалиля Советом Министров Татарской АССР был принят на государственную охрану и является памятником культуры Республиканского значения. Проект комплексной реконструкции и модернизации театра был запланирован и реализован Художественной реставрационной архитектурной мастерской И. Аксеновой к 1000-летию Казани в 2005 году. Он предусматривал сохранение образного решения здания, сочетающего классицизм с элементами национального искусства, а также объемной композиции театра как величайшего памятника архитектуры и культуры Республики Татарстан [6].

Заключение: В процессе изучения театра оперы и балета имени М. Джалиля как архитектурного сооружения автором статьи выявлены следующие формообразующие и композиционные принципы построения архитектурного объекта, используемые И.Г. Гайнутдиновым. В театре оперы и балета основной зрительный акцент сооружения приходится на скульптурную композицию фронтона главного портика – композиционный фасадный прием традиционного татарского дома, где центром композиции является двор. Следствие такой композиции, воспринимавшейся над

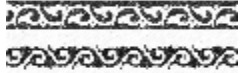


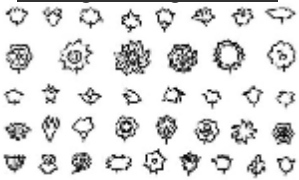





оградой, более богатое решение фасадов, фронтона, что очевидно прослеживается на главном фасаде здания. Полуциркульное оформление ниш и проемов на фасадах театра, членение плоскостей фасада здания в традиционных формах татарских построек – формообразующие приемы построения фасада татарских домов. Отступ от красной линии городской застройки здания театра оперы и балета также является традиционным планировочным принципом татарской усадьбы. Важный декорообразующий принцип формирования плоскостей внешних и внутренних стен архитектурного сооружения, которым воспользовался И.Г. Гайнутдинов – высокопрофессиональная прорисовка деталей фасада и интерьера, напоминающая древнюю татарскую резьбу по камню. Национальный татарский орнамент богат и многообразен в своем проявлении. Детальный анализ по его применению в сооружении представлен в таблице с использованием архивных фотоматериалов (табл.[7]). В публикуемой таблице выявлены и описаны виды композиционных решений, используемые в интерьерах и на фасадах здания (ленточная, геральдическая, сетчатая, центрально-лучевая, рамовидная). Также выявлены, описаны и ранжированы мотивы татарского орнамента, применяемые в этих композиционных решениях (мотив лозы, мотив трилистника, мотив тюльпана, мотив гвоздики, мотив растительных листьев, мотив розетки и линейно-геометрический мотив) [8]. Сочетание композиционных, формообразующих и декорообразующих принципов построения рассматриваемого архитектурного объекта и является основой творческого метода архитектора И.Г. Гайнутдинова.

Таблица



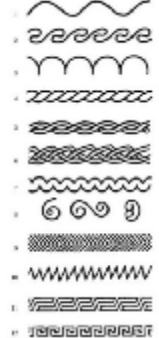
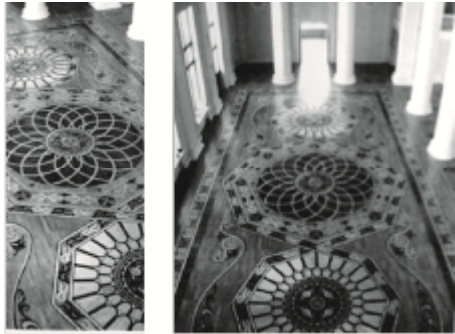
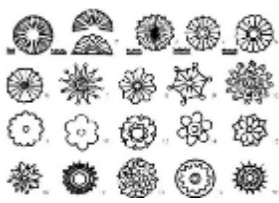
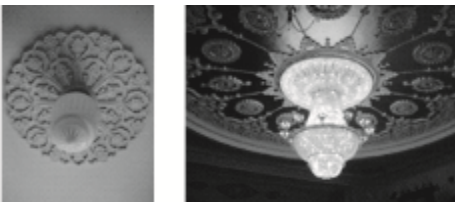
Национальные орнаменты, используемые в театре оперы и балета имени М. Джалиля в Казани

Наименование национальных орнаментов, используемых в театре оперы и балета им. М. Джалиля	Описание национальных орнаментов	Применение национальных орнаментов в архитектурном облике и интерьерах театра оперы и балета им. М. Джалиля
<p><u>Татарский национальный орнамент (использование в виде текстур, покрывающих поверхности стен, потолков архитектурного сооружения)</u></p>	<p>Обработка поверхности национальным орнаментом – принцип формообразования интерьерного и экстерьерного пространства. Истоки – национальная резьба по камню и дереву.</p>	 <p>Интерьер (текстурирование стенового и потолочного покрытий)</p>
<p><u>Татарский народный орнамент в виде рамки</u></p>	<p>Использование для выразительной визуализации объемов правильной формы: всевозможных проемов и панелей, грамот и книжных страниц.</p>	 <p>Интерьер (дверные проемы, стеновые панели)</p>

Продолжение таблицы

<p><u>«Мотивы лозы» в татарских орнаментах</u></p> 	<p>Растительно-цветочный мотивы занимают главную часть в орнаментах казанских татар. Мотивы «виноградной лозы», «хмеля» обогащались отростками, листьями и цветами. Ленточные орнаменты обычно использовались как элемент оформления в различных изделиях.</p>	 <p>Фасад (оформление ниш), интерьер</p>
<p><u>Мотив трилистника в татарском орнаменте</u></p>  <p><u>Мотив тюльпана в татарском орнаменте</u></p>  <p><u>Мотив гвоздики в татарском орнаменте</u></p>  <p><u>Мотив лотоса в татарском орнаменте</u></p> 	<p>Редко выступает в композиции самостоятельно, сочетается с другими мотивами, играя соподчиненную роль.</p> <p>Изображался в профиль (3-6 лепестков) и в раскрытом виде (5-8 лепестков), лицевой стороной. Формы тюльпанов вытянуты по вертикали и по горизонтали.</p> <p>Наряду с лепестками зубчатого профиля встречаются и лепестки в виде волнистых, полукруглых завершений или комбинаций тех и других. Лепестки имеют 3 зубчика, (3-5 лепестков), встречаются многолепестковые (яламча).</p> <p>По своему построению и стилевым признакам архаичные цветочные мотивы.</p>	 <p>Интерьер (художественные перилла лестницы)</p>  <p>Фасад (обрамление оконных проемов)</p>  <p>Интерьер (оформление колонн, перилл)</p>

Продолжение таблицы

<p><u>Мотив листьев в татарском орнаменте</u></p> 	<p>Изображения листьев передавались по-разному: одни были реалистичны, другие сильно стилизованы, третьи – условны и вымышлены. На одной ветке часто располагались различные цветы и различные по форме листья, бутоны. Рисунок листа трактовался разностильно: левая половина отличалась от правой.</p>	 <p>Интерьер (оформление люстр)</p>
<p><u>Линейные геометрические мотивы</u></p> 	<p>В татарском народном творчестве распространены и традиционны следующие: мотив волны, набегающей волны, фестончатообразный мотив, мотив жгута, мотив спирали, зигзагообразный мотив, мотив веревочки, плетенки и меандра.</p>	 <p>Интерьер (художественный паркет)</p>
<p><u>Мотив розетки в татарском орнаменте</u></p> 	<p>В интерьерах розетки в большинстве случаев играли самостоятельную роль, однако они не отрывались в то же время от общей композиции орнаментального декора украшаемой плоскости.</p>	 <p>Интерьер (оформление люстр)</p>
<p><u>Виды композиций в татарском орнаменте</u></p>	<p>В орнаментации используются композиции: ленточная, геральдическая, сетчатая (ковровая) и центрально-лучевая.</p>	<p>Данные композиционные схемы встречаются в оформлении интерьера и экстерьера театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Архивные фотоматериалы 1956 г.</p>

Список библиографических ссылок

1. Остроумов В.П. Казань. Очерки по истории города и его архитектуры. – Казань: Казанский государственный университет, 1978. – 352 с.
2. Айдаров С.С. Архитектор И.Г. Гайнутдинов. – Казань: Татарское отделение ордена Ленина союза архитекторов СССР, 1972. – С. 3-10.
3. Айдарова-Волкова Г.Н. Национально-региональные основы архитектуры Татарстана в трудах С.С. Айдарова – Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. – С. 10-25, 35.
4. Гайнутдинов И.Г. Национальные черты жилища казанских татар // Архитектурное наследство. – М.: Стройиздат, 1975, № 23. – С. 144-158.

5. Гайнутдинов И.Г. К проекту и строительству здания Татарского Государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля в Казани (рукопись). Архивный фонд № 20.
6. Аксенова И.В. В театр пришла весна // Дизайн и Новая Архитектура. – Казань: Издательство Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ, 2004, № 15-16. – С. 50-53.
7. Архивные фотоматериалы из научной библиотеки имени Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета (архив редких книг и рукописей). Архивный фонд № 20.
8. Валеев Ф.Х. Татарский народный орнамент. – Казань, 2002. – 302 с.

Kinosyan N.S. – assistant

E-mail: kinosa@mail.ru

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

A creative method of architect I.G. Gajnutdinov in ensemble of Tatar State Academic Theatre of Opera and Ballet named after Musa Jalil in Kazan

Resume

In the middle of the 20th century architectural processes in Kazan were very intense. The architects set serious goals: developing the problems of monumental architecture, architectural image, ensemble, mastering of architectural heritage. Particular interest is the work of an outstanding master of architecture I.G. Gainutdinov, who marked the beginning of the professional study of the architectural heritage of Tatarstan, wide use of its progressive traditions in modern architecture on the example of outstanding craftsmanship structures, thereby creating the basis of the architectural school of the Soviet Tatarstan, national in a form, socialistic in content. The article is devoted to one of the most significant architectural objects of I.G. Gainutdinov, cultural monument of national importance, the theatre of Opera and ballet named after M. Jalil in Kazan. The author of the article described and analyzed the design and artistic solution of the Opera and ballet theatre named after Musa Jalil, identified composite, shaping and decolourise principles of the architectural object, which became the basis of the creative method of architect I.G. Gainutdinov. According to the results of studies was made a table on the application of national Tatar folk ornaments on the facades and in the interiors of the building. Archival photographs were introduced into the scientific use.

Keywords: creative method, architecture, I.G. Gainutdinov, Tatar State Academic Theatre of Opera and Ballet named after Musa Jalil, Tatar folk art, national ornament, tradition.

Reference list

1. Ostroumov V.P. Kazan. Essays on the history of the city and its architecture. – Kazan: KGU, 1978. – 352 p.
2. Aidarov S.S. Architecture I.G. Gainutdinov. – Kazan: Tatar department of Lenin order of Union of Architects of USSR, 1972. – P. 3-10.
3. Aidarova-Volkova G.N. National-regional basics of the architecture of Tatarstan in the works of S.S. Aidarov. – Kazan: KGASU, 2014. – P. 10-25, 35.
4. Gainutdinov I.G. National features of the house of the Kazan tatars // *Architecturnoe nasledstvo*. – M.: Stroyizdat, 1975, № 23. – P. 144-158.
5. Gainutdinov I.G. To the project and building of the Tatar State Academic opera and ballet theatre named after Musa Jalil in Kazan (manuscript). Archive fond № 20.
6. Aksanova I. Spring has come to the theatre // *Kazan: Dizain i Novaya Arkhitektura*. – Kazan: Publishing house of Ministry of Construction, Architecture, Housing and Communal Services of the Republic of Tatarstan, 2004, № 15-16. – P. 50-53.
7. Archival photographs from the N.I. Lobachevsky Scientific Library of Kazan Federal University (the archive of rare books and manuscripts). Archive fond № 20.
8. Valeev F.H. Tatar folk ornament. – Kazan, 2002. – 302 p.