

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2022.21.89.037

Сказочные мотивы в произведениях монументально-декоративной живописи Литвы в 1960-90-х годах

Валионите Виктория

Аспирант,
Московская государственная художественно-промышленная академия,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское ш., 9;
e-mail: vvalionyte@outlook.com

Аннотация

Статья посвящена исследованию тематики и образов монументально-декоративной живописи детских сказок в общественных кафе и ресторанах Литвы советского времени, конкретно 1960-90-х годов. Объектом проведенного исследования стала монументальная живопись, украшающая аутентичные места советского общественного питания на территории современной Литвы, в том числе и несохранившиеся памятники, запечатленные лишь в фотоснимках. В статье исследуются общие тенденции оформления мест общественного питания, характерная тематика заведений и интерьерного решения, приемы в технике и исполнении монументальной живописи на примере наиболее выразительных произведений и индивидуальные черты отдельных художников-монументалистов. Рассмотрены характеристики и тенденции в архитектуре Литвы периода 1960-90-х годов, затронуты вопросы синтеза монументальной живописи в архитектурном пространстве и соответствие тематики заведения. Многочисленные художники 1960-90-х годов Литвы обращались к детской тематике в своем творчестве, в том числе и работах монументального характера. В наше время места общественного питания советского периода, 1960-90-х годов, представляют собой интерес для изучения историками искусства с точки зрения оценки художественного оформления, существовавших тенденций живописи и сохранения культурного наследия для будущих поколений. Можно утверждать, что сказочные мотивы в монументально-декоративной живописи интерьеров являлись не только воплощением фантазии художника, но и являлись связью с национальной литовской культурой, наследием.

Для цитирования в научных исследованиях

Валионите В. Сказочные мотивы в произведениях монументально-декоративной живописи Литвы в 1960-90-х годах // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 2А. С. 338-345. DOI: 10.34670/AR.2022.21.89.037

Ключевые слова

Монументально-декоративная живопись, Литва, советское искусство, фреска, детское кафе.

Введение

Во второй половине XX века в Советской Литве монументально-декоративное искусство являлось высоко востребованным видом искусства. Мозаики, сграффито, настенные темперные росписи и другие виды живописи создавались в жилых комплексах, промышленных предприятиях, культурных центрах, курортах, местах общественного питания и других. Тем не менее, советское монументально-декоративное искусство в Литве до сих пор не получило должного внимания со стороны искусствоведов. Существует целый ряд трудов, излагающих художественный контекст второй половины XX века и общий характер искусства советского периода. Ранее вопросами изучения монументального искусства занимались искусствоведы: Червонная С.М. [Червонная, 1972], Валериус С.С. [Валериус, 1979], Лебедева В.Е. [Лебедева, 1973], Толстой В.П. [Толстой, 1984, 1978], Щедрина Г.К. [Щедрина, 1985].

В Литве вопросы монументального искусства советского периода наиболее полно отражены в трудах следующих историков искусства: Андриюшкевичюса А. [Andriuškevičius, 1977], Григоравичиени Э. [Grigoravičienė, 2007], Лубити Е. [Lubytė, 1997], Дремайти М. [Drėmaitė, 2011], Петрулиса В. [Petruelis, 2005, 2012], Минкявичуса Й.К. [Минкявичюс, 1974] и других.

Основная часть

Рестораны, кафе и другие места общественного питания во все времена являлись центрами притяжения и скопления массы людей для встреч и дискуссий. Будь то экономные столовые, роскошные рестораны, или же, как в нашем вопросе, детские кафе. Советское время – не исключение: прошедшая эпоха часто вспоминается как время существования обильного количества кафе и ресторанов, у входа в которые часто образовывались длинные очереди за возможностью попасть внутрь и получить место. Таким же образом как и в наше время, во второй половине XX века в местах общественного питания визитной карточкой заведения помимо продуманного меню служил запоминающийся интерьер и уникальная атмосфера, созданная средствами художественного оформления.

К сожалению, в силу течения времени и в некоторой степени халатного отношения к советскому культурному наследию, большая часть заведений общественного питания и произведений монументально-декоративного искусства в них не сохранилось до наших дней. Анализируя культурную ситуацию, прослеживается динамика частичных повреждений или полного уничтожения живописи в большей мере в местах общественного питания: кафе, ресторанах, столовых и др. Меняющиеся владельцы меняли дизайн заведений, интерьерные решения, в том числе и произведения искусства в них.

Тенденции архитектуры

Для изучения монументального искусства советского времени, которое напрямую связано с архитектурой города, необходимо владеть представлением о состоянии архитектуры второй половины XX века. По словам искусствоведа Базазьянц С.Б.: «Живопись, скульптура, декоративное искусство наполняют окружающий мир высоким смыслом, очеловечивают его. Искусство создает особенную атмосферу города, вносит в него определенное нравственное начало, накладывает свой отпечаток на его жителей...» [Базазьянц, 1983, 18]. В исследуемый период можно выделить две основные западные тенденции, существующие в архитектуре Литвы: функционализм и критический регионализм. Именно эти две тенденции определили

возникновение идеологического и национального содержания в украшении интерьеров. По словам литовского искусствоведа Петрулиса В. «регионализм был гораздо более выражен в Литве в советский период по сравнению с тенденциями, преобладающими на Западе» [Petrulis, 2012, 52]. Именно политический контекст 1960-90-х годов создал благоприятные условия для расцвета этой тенденции и придал ей уникальность на территории Литвы. Регионализм также известен как «поиск национальной идентичности» [там же, 55]. Этот аспект национальности способствовал сохранению идентичности нации и ее культуры. Не только одни региональные идеи влияли на проявления национальной самобытности в литовской архитектуре, но они присутствовали на протяжении всего XX века. Петрулис Вайдас утверждает, что «можно выделить несколько основных стратегий, которые в принципе не отличались от аналогичного мышления на Западе, но которые, в зависимости от социокультурной ситуации, приобретали определенные отличительные черты» [Petrulis, 2005, 9]. Искусствовед выделяет следующие направления: 1) использование форм этнического художественного наследия, например, ресторан «Эшерине» («Ešerinė») по проекту архитектора В. Гуогиса; 2) наследие монументальной архитектуры, которое проявляется через проявление тонких форм, напоминающих силуэт старых городов, структуру пространств, цвета, материалы, например здание центрального почтового отделения в г. Вильнюс (проект архитекторов А. Несвичус и В. Несвичус) 3) контекстуальность, где целью является выражение природной среды, «духа места» (лат.: *genius loci*).

Монументально-декоративная живопись

Большинство произведений монументально-декоративного искусства, созданных в период 1960-90-х годах, не обладало никакими признаками господствующей идеологии того времени. Единственным поручением правительства художникам являлось создание уютной и теплой обстановки в общественных местах для отдыхающих людей. Все произведения монументально-декоративного искусства должны были соответствовать высоким стандартам и быть согласованы с художественным советом республики. Во всех работах преобладали мотивы, вызывающие положительные эмоции. Чаще всего это были мотивы из литовского фольклора и сказок, образы литовской природы, фауны и флоры. Произведениям монументалистов Литвы характерны современность, спокойные, простые, сдержанные и со вкусом подобранные формы. Таким образом, работы на эти темы обогащали интерьеры различных учреждений, привнеся в них красоту и гармонию, необходимых в архитектуре.

В Вильнюсе и других городах Литвы в советский период формировалась своеобразная «инфраструктура» – сеть кафе и ресторанов, где создавались культурные традиции [Kmita, www]. По художественному оформлению кафе легко определить, на какую группу людей они были ориентированы – на молодежь, элиту или интеллектуальную богему. Следовательно, имидж заведений общественного питания связан с жизнью общества, но часто представляет собой более идеализированное общество и отражающую это атмосферу интерьера.

Во второй половине XX века в Литовской республике часто создаются театральные, сценографические пространства интерьеров, которые отдаляют посетителей от реального мира. Желание изолировать себя от реальности приводит к созданию иллюзорной, в некоторых случаях сказочной, атмосферы, которая выражается с помощью различных творческих инструментов, возможно, делая такие интерьеры более повествовательными. Прослеживается связь между созданием новой реальности и регионалистским выражением, поскольку идея

поощрения национальности в советский период переносится в интерьерные пространства, имитирующие реальность «выдуманной страны».

Декоративная тематика монументальной живописи – выраженная характерная черта общественных интерьеров советского периода. Литовский историк искусства Минкявичюс Й.К. утверждает, что правильный выбор темы – один из самых важных моментов для создания оригинального, эмоционально выразительного и художественного интерьера [Минкявичюс, 1974, 63]. Распространение общественных интерьеров поднимает вопрос о качестве исполнения. Большинство тем повторяются, и для их представления используются одни и те же композиционные и художественные средства, в результате чего интерьеры становятся все более банальными, а затем и менее отражающими тему. Поэтому предлагается использовать методический подход, основанный на соответствующей системе взаимосвязей – человек-тема-интерьер. Это свидетельствует о важности «восприятия» темы, соответствующей связи выражения идеи с архитектурой интерьера и композиционными принципами. Можно выделить следующие идеологические ориентации: национальная культура, современные традиции и особенности современной жизни.

Минкявичюс Й. выделяет пять основных групп тем: 1) фольклорные и мифологические темы; 2) этнография и быт; 3) литературные персонажи, писатели, художники и т.д.; 4) темы, обозначающие современные явления (того времени); 5) утилитарно-бытовые темы [там же, 64].

Можно отметить параллель в том, что все перечисленные группы связаны либо с репрезентацией национальной идентичности – фольклорные, мифологические, этнографические, литературные темы, либо с продвижением идеологии – современные и утилитарно-бытовые темы, которые стали прямыми репрезентациями достижений правительства. Безусловно, в одном интерьере может присутствовать несколько тем, но важно, чтобы они визуально различались.

Анализируя динамику распространения заведений общественного питания, можно выявить, что часто литературные названия кафе, ресторанов и баров были «ключом» ко всему дизайну оформления, например, в кафе «Неринга», «Медведь», «Тюльпан», «Таурас» и т.д. Иногда названия, а значит и тему, предлагали сами архитекторы – как в случае с рестораном «Неринга» (арх. Насвичай А. и В.). Вдохновением архитекторов для названия стала вышедшая в то время книга Николая Служко «Великаны не хотели быть королями», в которой рассказывается о легенде происхождения Куршской косы. Таким образом, тематика интерьеров заведений общественного питания в советский период Литвы обусловлена названиями, которые представлены как архитектурными элементами интерьера, так и монументальным искусством. Поэтому можно утверждать, что тематические названия заведений становятся прямой отсылкой к теме повествования искусства.

Детские кафе – один из самых интересных видов общественного питания в советской Литве. Наиболее выразительный интерьерный декор выражен в кафе «Никштукас» в г. Вильнюс, в Каунасе – «Пасака» и «Ду гайделай» в Клайпеде. В ходе анализа выявлено, что складывается определенная традиция данного функционального типа инфраструктуры, призванная показать исключительное внимание к детям как социальной группе. Интерьер кафе «Никштукас» («Nykštukas») выделялся уютной, игривой атмосферой, типичной для детских заведений, созданной с помощью яркой настенной живописи, природным теплом обильно использованного дерева для облицовки, аквариумами с рыбками и другими деталями. Кафе было спроектировано в 1963 году архитекторами Ляндзбергисом З. и Крюкелисом Й.

Первоначально автором художественной росписи был назначен монументалист Лочерис Л.

Однако, художник в то время был крайне популярен в Литовской республике, имел много заказов и быстро понял, что проектирование детских интерьеров требует особого творческого опыта. Поэтому он обратился к паре молодых графических художников – Жилити Б. и Степонавичюсу А., которые к тому моменту уже были хорошо известны по своим иллюстрациям детских книг, и предложил выполнить проект вместе. Все три художника стали исполнителями настенных росписей в кафе, но авторство первоначальных набросков композиции принадлежит Степонавичюсу и Жилити. Объемная живописная композиция (примерно 33 м²) обладает своей структурой – разделена на полукруглые сектора, расположенные в два ряда, изображающие сказочных героев и сцены их взаимодействия. Этот нарратив ориентирован на детскую своего рода «программу эстетического воспитания», транслируя красоту окружающего мира. Настенная роспись обладает плоскостным характером изображения, некоторые детали образов прорисованы белыми графическими линиями. В колорите преобладают яркие цветовые пятна, расположенные на основе белого фона. В росписи встречаются образы различных животных (зайцы, медведи, птицы и др.), явлений природы (солнце, тучи с дождем, луна), персонажи в виде гномов и детей. Насыщенный колорит создает радужное сказочное настроение, полностью окутав посетителя в него, будто в другую реальность.

В 1967 году на проспекте Аушрос было открыто первое в г. Шяуляй детское кафе «Сигуте». Исследователь культуры Якутис Р. называет это заведение общественного питания «модным эхом», так как не так давно в Вильнюсе открылось кафе «Нюкштукас», в Каунасе – «Пасака», в Клайпеде – «Ду гайделай». Мебель в этих новых заведениях была рассчитана на детей, хотя взрослые тоже могли сидеть рядом и на них. Интерьер кафе «Сигуте» был разработан архитектором Нистелиене А. Автор монументально-декоративной живописи художник-график Ладигаите-Вилджиуниене М. Настенная живопись отражает тематику самого заведения – в росписи представлены мотивы народной литовской детской сказки «Сигуте». Живопись представляет собой непрерывающееся панно на две стены, которая напоминает разноцветный коллаж. В росписи художник применил стилизацию образов, выполнив плоскостные изображения образов.

Следует отметить уникальный пример настенной живописи – роспись в кафе «Ду гайделай» («Du gaideliai») в г.Клайпеда. Индивидуальный проект детского кафе был разработан архитектором Краняускасом Р. Как и в данном здании, для его других архитектурных проектов в Клайпеде характерны детали из красного кирпича, бетона, а в некоторых случаях и дерева, напоминающие о традиционной литовской архитектуре. Материалы отчасти являются попыткой повторить довоенный стиль зданий города Клайпеда. Интерьер получился игривым и атмосферным, с акцентом на психологический комфорт детей.

Внутреннее пространство украшала настенная роспись, которая была выполнена в 1973 году. Главный художник проекта – Восилиус Йуозас, которому соавторство составил Пинкявичюс Видас. Настенная живопись занимает площадь 24 м² и выполнена темперной краской. Данный проект относится к раннему периоду творчества художника Восилиуса. Роспись гармонично вписана в интерьер здания: красочный колорит, в котором доминируют оттенки охры светлой и охры красной, глауконита теплого, марса коричневого и других пигментов, созвучны с древесной отделкой стен и потолка интерьера. Даже мебель подобрана с учетом синтеза в архитектуре - деревянная, с фольклорными литовскими мотивами.

Сюжет фрески иллюстрирует сцены литовской детской песни с тем же названием, как и само кафе «Ду гайделай». На стенах интерьера художники изобразили повествовательную историю,

как два петуха мелят горох, согласно народной песни («Du gaideliai, du gaideliai baltus žirnius kūlė...») – «Два петуха, два петуха молотили белый горох...») [Dainų tekstai..., www], как персонаж Солнце что-то варит, а Месяц печет («...saulė virė, saulė virė, mėnesėlis kepė.» – «...Солнце варило, солнце варило, Месяц пек.») [там же], пока дети вокруг ждут. Содержательный мотив живописи привлекает внимание посетителей, создав атмосферу уюта и тепла. К сожалению, во время проведения реставрации помещения, фреска не уцелела и была уничтожена.

Заключение

Детские кафе – это всегда про веселье, комфорт и доброжелательную атмосферу. Справедливо судить, что дети как никто лучше прямолинейны в своих суждениях и мнении, поэтому оформление мест общественного питания, особенно детского плана, требует творческого опыта и художественного вкуса авторов. Несомненно, многочисленные художники 1960-90-х годов Литвы обращались к детской тематике в своем творчестве, в том числе и работах монументального характера. В наше время места общественного питания советского периода, 1960-90-х годов, представляют собой интерес для изучения историками искусства с точки зрения оценки художественного оформления, существовавших тенденций живописи и сохранения культурного наследия для будущих поколений. Можно утверждать, что сказочные мотивы в монументально-декоративной живописи интерьеров являлись не только воплощением фантазии художника, но и являлись связью с национальной литовской культурой, наследием. Искусство служило средством реализации поиска самоидентификации нации как таковой. Ведь монументальное искусство – это всегда отражение существовавшей эпохи, взглядов и настроения народа.

Библиография

1. Базазьянц С.Б. Художник, пространство, среда. М.: Советский художник, 1983. 240 с.
2. Валериус С.С. Монументальная живопись: Современные проблемы. М.: Искусство, 1979. 88 с.
3. Лебедева В.Е. Советское монументальное искусство шестидесятых годов. М.: Наука, 1973. 234 с.
4. Минкявичюс Й.К. Интерьер и монументально-декоративное искусство. М.: Издательство литературы по строительству, 1974. 87 с.
5. Толстой В.П. Исторические судьбы монументального искусства // Советское монументальное искусство'5. М.: Советский художник, 1984. С. 213-218.
6. Толстой В.П. Монументальное искусство СССР. М.: Советский художник, 1978. 380 с.
7. Червоная С.М. Искусство Литвы: Очерки истории и теории изобразительных искусств. Л.: Искусство, 1972. 351 с.
8. Щедрина Г.К. Развитие национальных школ в советском монументальном искусстве. Л.: Знание, 1985. 32 с.
9. Andriuškevičius A. Seminonkonformistinė lietuvių tapyba 1956-1986 // Lietuvos dailė: 1975-1995. Vilnius: VDA leidykla, 1997. P. 12-23.
10. Dainų tekstai. URL: <http://dainutekstai.lt/r48628/du-gaideliai.html>
11. Drėmaitė M. Šiaurės modernizmo įtaka «lietuviškajai architektūros mokyklai» 1959-1969 m. // Menotyra. 2011. T. 18. Nr. 4. P. 308-328.
12. Grigoravičienė E. Art and Politics in Lithuania from the Late 1950s to the Early 1970s. // Meno istorija ir kritika, 2007. No. 3. P. 71-78.
13. Kmita R. Literatūrinis gyvenimas kavinėse. URL: <http://www.mmcentras.lt/literatūrinis-gyvenimas-kavinese-/78162>
14. Lubytė E. Tylusis modernizmas Lietuvoje 1962-1982. Vilnius: Tyto alba, 1997. 272 p.
15. Petruelis V. Įveikiant funkcionalizmo ribas. Architektūra sovietinėje Lietuvoje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012. P. 108.
16. Petruelis V. Nacionalinio savitumo strategijos sovietmeči // Lietuvos architektūroje, urbanistika ir architektūra. 2005. No. 29 (1). P. 3-12.

Fabulous motifs in works of monumental and decorative painting in Lithuania in the 1960-90s

Viktoriya Valionyte

Postgraduate,
Moscow State Art and Industry Academy named after S.G. Stroganov,
125080, 9, Volokolamskoe h., Moscow, Russian Federation;
e-mail: vvalionyte@outlook.com

Abstract

The article is devoted to the study of themes and images of monumental and decorative painting of children's tales of various themes in public cafés and restaurants in Lithuania during the Soviet era, the 1960s-90s. The objects of this study were monumental paintings, which decorate authentic Soviet catering venues on the territory of modern Lithuania, including the monuments that have not survived and which are only depicted in photographs. This article explores general trends in catering decoration, characteristic themes of food places and interior design, techniques and execution of monumental painting by presenting the most expressive works and individual traits of particular muralists. The characteristics and tendencies of the Lithuanian architecture of the 1960s-90s are examined, the synthesis of monumental painting in the architectural space and matching the theme of the venue are touched upon. Numerous Lithuanian artists of the 1960s and 1990s turned to children's themes in their work, including works of a monumental nature. In our time, catering places of the Soviet period, 1960-90s, are of interest to study by art historians in terms of assessing the decoration, the existing trends in painting and the preservation of cultural heritage for future generations. It can be argued that fairy-tale motifs in the monumental and decorative painting of interiors were not only the embodiment of the artist's fantasy, but were also a connection with the national Lithuanian culture and heritage.

For citation

Valionyte V. (2022) Skazochnye motivy v proizvedeniyakh monumental'no-dekorativnoi zhivopisi Litvy v 1960-90-kh godakh [Fabulous motifs in works of monumental and decorative painting in Lithuania in the 1960-90s]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (2A), pp. 338-345. DOI: 10.34670/AR.2022.21.89.037

Keywords

Monumental and decorative art, Lithuania, Soviet art, fresco, children's café.

References

1. Andriuškevičius A. (1997) Seminonkonformistinė lietuvių tapyba 1956-1986. In: *Lietuvos dailė: 1975-1995*. Vilnius: VDA leidykla.
2. Bazaz'yants S.B. (1983) *Khudozhnik, prostranstvo, sreda* [Artist, space, environment]. Moscow: Sovetskii khudozhnik Publ.
3. Chervonnaya S.M. (1972) *Iskusstvo Litvy: Ocherki istorii i teorii izobrazitel'nykh iskusstv* [The Art of Lithuania: Essays on the History and Theory of Fine Arts]. Leningrad: Iskusstvo Publ.
4. *Dainų tekstai*. Available at: <http://dainutekstai.lt/r48628/du-gaideliai.html> [Accessed 04/04/2022]
5. Drėmaitė M. (2011) Šiaurės modernizmo įtaka «lietuviškajai architektūros mokyklai» 1959-1969 m. *Menotyra*, 18, 4,

---

Viktoriya Valionyte

-
- pp. 308-328.
6. Grigoravičienė E. (2007) Art and Politics in Lithuania from the Late 1950s to the Early 1970s. *Meno istorija ir kritika*, 3, pp. 71-78.
  7. Kmita R. *Literatūrinis gyvenimas kavinėse*. Available at: <http://www.mmcentras.lt/literaturinis-gyvenimas-kavinese-78162> [Accessed 04/04/2022]
  8. Lebedeva V.E. (1973) *Sovetskoe monumental'noe iskusstvo shestidesyatykh godov* [Soviet monumental art of the sixties]. Moscow: Nauka Publ.
  9. Lubytė E. (1997) *Tylusis modernizmas Lietuvoje 1962-1982*. Vilnius: Tyto alba.
  10. Minkyavichyus I.K. (1974) *Inter'er i monumental'no-dekorativnoe iskusstvo* [Interior and monumental-decorative art]. Moscow: Izdatel'stvo literatury po stroitel'stvu Publ.
  11. Petrusis V. (2012) *Įveikiant funkcionalizmo ribas. Architektūra sovietinėje Lietuvoje*. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla.
  12. Petrusis V. (2005) Nacionalinio savitumo strategijos sovietmeči. *Lietuvos architektūroje, urbanistika ir architektūra*, 29 (1), pp. 3-12.
  13. Shchedrina G.K. (1985) *Razvitie natsional'nykh shkol v sovetskom monumental'nom iskusstve* [The development of national schools in Soviet monumental art]. Leningrad: Znanie Publ.
  14. Tolstoi V.P. (1984) Istoricheskie sud'by monumental'nogo iskusstva [Historical destinies of monumental art]. In: *Sovetskoe monumental'noe iskusstvo '5* [Soviet monumental art'5]. Moscow: Sovetskii khudozhnik Publ.
  15. Tolstoi V.P. (1978) *Monumental'noe iskusstvo SSSR* [Monumental art of the USSR]. Moscow: Sovetskii khudozhnik Publ.
  16. Valerius S.S. (1979) *Monumental'naya zhivopis': Sovremennye problemy* [Monumental Painting: Modern Problems]. Moscow: Iskusstvo Publ.