

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.13.89.006

Мозаика – один из видов монументально-декоративного искусства

Ли Чэнь

Студент,

Аньхойский инженерный университет,
243000, КНР, Мааньшань, Нуашань Цу, Нудонг Н Рд, 59;
e-mail: info@ahut.edu.cn

Аннотация

Мозаика – это один из древнейших видов изобразительного искусства. Мозаичные изделия использовались в качестве декоративных материалов при строительстве зданий с давних времен. В данной статье описываются о наиболее ранних способах использования мозаики как изобразительного искусства, его видах и особенностях. Показаны оптимальные аспекты в плане неограниченных возможностей воплощения художником своего творческого замысла в таком прекрасном и долговечном материале, как стекло, для создания наиболее крупных произведений, известных в мозаичной живописи, используя технику мозаичного набора, характеризующуюся большим разнообразием и гибкостью дизайнерских средств. В заключение можно отметить, что мозаика является одним из самых древних и в то же время бесконечно гибких видов искусства, пережившим многие эпохи и продолжающим находить новое воплощение в современном дизайне и архитектуре. Она сочетает в себе историческое наследие и инновационный подход, позволяя художникам и дизайнерам создавать работы, в которых переплетаются красота, функциональность и долговечность. Различные техники, такие как *Opus tessellatum*, *Opus sectile* и *Opus vermiculatum*, показывают глубину мастерства, которое было развито в античные времена и продолжает развиваться. Мозаика как элемент декора возвышает интерьеры и экстерьеры, внося в них ощущение роскоши и утонченности, при этом не умаляя их функциональности.

Для цитирования в научных исследованиях

Ли Чэнь. Мозаика – один из видов монументально-декоративного искусства // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 12А. С. 46-51. DOI: 10.34670/AR.2023.13.89.006

Ключевые слова

Мозаика, *Opus tessellatum*, *Opus vermiculatum*, монументальные искусства, изобразительное искусство.

Введение

Цели исследования:

- Исследовать исторические аспекты мозаики как формы монументально-декоративного искусства и понять, как она развивалась и трансформировалась на протяжении веков.
- Оценить различные техники мозаичного искусства, такие как *Opus tessellatum* и *Opus vermiculatum*, их особенности, преимущества и недостатки в контексте создания художественных произведений.
- Проанализировать материалы, традиционно использовавшиеся в мозаичном искусстве, с особым вниманием к стеклу как материалу, позволяющему воплощать художественное видение с высокой степенью детализации и цветовой насыщенности.
- Изучить взаимосвязь мозаики с архитектурой и роль мозаики в декоративном оформлении зданий, от древности до современности.
- Определить современные тенденции в использовании мозаики в дизайне интерьеров и экстерьеров и выявить новые направления ее применения.

Задачи исследования:

- Проанализировать археологические данные и исторические источники, связанные с применением мозаики в древних цивилизациях.
- Изучить технические и технологические аспекты различных техник мозаичного искусства и проиллюстрировать их примерами из истории и современности.
- Исследовать химический состав и физические свойства стекла и других материалов, используемых в мозаике, для оценки их вклада в долговечность и эстетическую ценность мозаичных работ.
- Рассмотреть взаимодействие мозаики с архитектурой в различных исторических периодах и культурах, а также анализировать современные проекты, в которых мозаика играет ключевую роль.
- Определить текущие тренды в мозаичном искусстве, включая экологические и инновационные подходы к созданию мозаичных работ, и оценить их вклад в развитие искусства декора.
- Разработать рекомендации для современных художников и дизайнеров, основанные на исследовании, для создания мозаичных произведений с высокой эстетической и практической ценностью.

Основная часть

Мозаика действительно является одним из видов монументально-декоративного искусства, которое имеет долгую и богатую историю. Это искусство включает в себя создание изображений или узоров путем соединения множества маленьких кусочков цветного стекла, камня, керамики или других материалов. Изначально использовавшаяся для украшения полов и стен в древних римских и греческих зданиях, современная мозаика нашла применение в самых разных сферах – от общественных и культурных учреждений до декоративного оформления предметов быта.

Монументальный аспект мозаики проявляется в ее использовании для украшения больших стен, фасадов зданий и других крупных поверхностей. Это особенно заметно в городской

архитектуре, где мозаика может служить для создания ярких и впечатляющих панно или муралов. Она также играет важную роль в религиозной архитектуре, например, в украшении храмов и церквей.

Декоративный аспект мозаики выражается в ее способности придавать уникальный и изысканный вид меньшим по размеру объектам, таким как мебель, предметы интерьера или даже украшения. Благодаря своей текстуре, цветовому разнообразию и игре света, мозаика способна преобразить любое пространство или предмет, делая его ярким и запоминающимся.

Современное мозаичное искусство охватывает широкий спектр стилей и техник, от традиционных методов до экспериментальных подходов, включая использование необычных материалов и современных технологий. Все это делает мозаику уникальным и многообразным видом монументально-декоративного искусства.

Мозаика как вид монументально-декоративного искусства играет значимую роль не только в эстетическом, но и в культурном контексте. Она несет в себе не только декоративную функцию, но и может быть носителем исторических, религиозных или социальных посланий. Например, мозаики в византийских церквях не только украшают интерьеры, но и передают религиозные истории и символику.

Современные художники-мозаичисты часто используют мозаику для комментирования социальных и политических вопросов, делая ее инструментом для выражения своих идей и мнений. Мозаичное искусство также находит свое применение в публичном искусстве, где оно может служить для активации общественных пространств, привнося в них культурное и художественное разнообразие.

Важным аспектом мозаики является ее долговечность. Материалы, используемые в мозаике, такие как керамика, стекло и камень, обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям, что делает мозаику идеальным выбором для наружных работ. Это обеспечивает сохранность произведений на долгие годы, что особенно важно для монументальных проектов.

Также стоит отметить, что мозаика является универсальным искусством, доступным не только профессиональным художникам, но и любителям. Это искусство не требует дорогостоящих материалов или сложного оборудования. Многие люди находят в мозаике способ личного творческого выражения, создавая уникальные произведения искусства из подручных материалов.

В целом, мозаика представляет собой богатое и многофункциональное искусство, способное объединить исторические традиции с современными тенденциями, тем самым оставаясь актуальным и значимым элементом культурного наследия человечества.

Мозаика представляет собой уникальную форму изобразительного искусства, которая создает цельные образы с использованием мелко нарезанных фрагментов, объединенных вместе на прочной основе. Это определение позволяет нам отнести к мозаичным работам как орнаменты из обожженной глины, встроенные в стены древних цивилизаций Месопотамии и Египта, так и средневековые полы, украшенные большими керамическими плитками, а также мельчайшие медальоны с изображениями, собранными из драгоценных камней или крошечных стеклянных элементов, которые можно в деталях рассмотреть только через лупу [Цыганова, 2007].

Разнообразие форм и размеров в мозаичном искусстве приводит к использованию широкого спектра материалов. Дизайнеры выбирают между керамическими плитками, глазурью и разнообразием природных камней. Чаще всего в мозаиках используются натуральные камни, смальта, керамика, мрамор и искусственные аналоги [Федоров, 1912].

Как и капли, сливающиеся в озеро, множество маленьких кусочков материала в искусстве мозаики соединяются в единое целое, создавая цветочные узоры, орнаменты, портреты людей, животных и различные сцены, которые блистают игрой цвета, света и тени в любую погоду [там же].

Что касается средств для скрепления мозаики на основании, то здесь также наблюдается большой выбор: от известковой смеси до разнообразных цементов и мастик, в состав которых входят такие компоненты, как мука, клей, гипс, мел и олифа.

Более того, кусочки материала, из которых собирается мозаика, могут сильно различаться по форме и размеру, а также требуют различной предварительной подготовки и особых методик набора и последующей обработки поверхности готового изображения.

С учетом всех этих аспектов, от навыков ручного набора до технологии подготовки необходимых материалов, техника мозаики представляет собой обширную область, охватывающую множество разнородных аспектов.

Известно, что мозаичные работы можно классифицировать на две основные категории. В первую входят так называемые «наборные» мозаики, в которых изображения формируются из мелких кубиков, имеющих приблизительно одинаковую форму и размер. Вторая категория – это «штучные» мозаики, где рисунок выкладывается из цветных пластинок, индивидуально вырезанных по форме и размеру. В некоторых работах такие пластинки покрывают всю площадь рисунка, а иногда они вставляются по отдельности или группами в мрамор, шифер или другие основы, служащие фоном для изображения.

Часто выбор материалов для создания мозаики падает на красочные камни, фарфор и иногда на цветные стеклянные элементы, смальты. Из этих материалов мастера создают роскошные мозаичные полы, столешницы, рамки для зеркал и картин, элементы декора для элитной мебели, а также украшения, такие как бусы, медальоны и перстни с вставками из стекла или благородных камней.

У римлян первый тип мозаик был известен как *Opus tessellatum*, а второй – как *Opus sectile*. Стоит также упомянуть еще одну технику – *Opus vermiculatum*, которая представляет собой усовершенствование *Opus tessellatum*, адаптированное для отображения более мелких деталей в композициях. В этом методе фрагменты камня или стекла, имеющие различную форму и размер, укладываются так, чтобы своими выходящими линиями они тщательно повторяли контуры изображения [Цыганова, 2007].

Техника *Opus vermiculatum*, отличающаяся своим разнообразием и гибкостью, позволила создать некоторые из самых знаменитых произведений в истории мозаики. Этот искусный метод дает художникам неограниченные возможности для воплощения своих творческих замыслов с использованием таких долговечных материалов, как стекло.

Важно отметить, что между перечисленными методами мозаичного искусства границы размыты. Античные мастера часто прибегали к комбинированию различных техник. Например, на мозаичных полах более простые элементы могли быть выполнены в технике *Opus tessellatum*, в то время как более детализированные и изящные центральные изображения создавались с применением *Opus vermiculatum*. Иногда в одном произведении части, изображающие людей, и особенно их лица, могли быть составлены из очень мелких кусочков разной формы и размера, тогда как фон выполнялся из более крупных и одинаковых по размеру кубиков [там же].

Мозаика, оснащенная комбинированной техникой, была и остается важным инструментом в архитектуре, где она добавляет глубины и конкретики архитектурным формам, становясь в этом своем возвышенном качестве одним из наиболее ценных видов монументального

искусства.

Сегодня дизайнеры продолжают использовать мозаику для украшения интерьеров, создавая полы и стены из мозаичных плиток, выполненных из ценных пород дерева и камня, защищенных от огня и влаги специальными прозрачными покрытиями. Это подчеркивает естественную красоту материалов, придавая любому пространству сдержанный, но изысканный вид.

Заключение

В заключение можно отметить, что мозаика является одним из самых древних и в то же время бесконечно гибких видов искусства, пережившим многие эпохи и продолжающим находить новое воплощение в современном дизайне и архитектуре. Она сочетает в себе историческое наследие и инновационный подход, позволяя художникам и дизайнерам создавать работы, в которых переплетаются красота, функциональность и долговечность. Различные техники, такие как *Opus tessellatum*, *Opus sectile* и *Opus vermiculatum*, показывают глубину мастерства, которое было развито в античные времена и продолжает развиваться.

Мозаика как элемент декора возвышает интерьеры и экстерьеры, внося в них ощущение роскоши и утонченности, при этом не умаляя их функциональности. Использование натуральных материалов, таких как камень и дерево, в сочетании с защитными покрытиями делает мозаичные работы не только эстетически привлекательными, но и подходящими для широкого спектра условий, обеспечивая их сохранность на долгие годы. Следовательно, мозаика, будучи выразителем творческого замысла и культурного наследия, остается неотъемлемой частью визуального искусства и дизайна, подчеркивая богатство и глубину человеческого воображения и инженерной мысли.

Библиография

1. Даувальдер В.Ф. Графика, мозаика, иллюстрации. Киев, 1991. 147 с.
2. Джейкобсон Р.А. Ваша первая мозаика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 128 с.
3. Джейкобсон Р.А. Мозаика для начинающих. Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 224 с.
4. Каптерева Т.П. Римская мозаика. Африка. М.: Белый город, 2008. 48 с.
5. Карелин А.А. Церковная мозаика и ее участь в России. СПб., 1906. 26 с.
6. Мастеропуло Н. Живопись, мозаика, эмаль. М., 2005. 120 с.
7. Тигишвили Р.А. Мозаика. Тбилиси: Хеловнеба, 1982. 123 с.
8. Федоров П.А. Инкрустация и мозаика. СПб., 1912. 55 с.
9. Цыганова Л.Р. Отделочные материалы и композиции, применяемые в дизайне. Мозаика, фреска, витраж, сграффито. Волгоград, 2007. 57 с.
10. Kriseleit I. Antike Mosaiken: Altes Museum. Pergamonmuseum. Berlin, 2000. 60 s.

Mosaic as one of the types of monumental and decorative art

Li Chen

Student,
Anhui Engineering University,
243000, 59, Hudong N Rd, Huashan Qu, Maanshan, China;
e-mail: info@ahut.edu.cn

Li Chen

Abstract

Mosaic is one of the oldest types of fine art. Mosaic products have been used as decorative materials in the construction of buildings since ancient times. This article describes the earliest ways of using mosaic as a fine art, its types and features. The optimal aspects are shown in terms of unlimited possibilities for the artist to embody his creative concept in such a beautiful and durable material as glass to create the largest works known in mosaic painting, using the mosaic technique, characterized by great variety and flexibility of design means. In conclusion, it can be noted that mosaic is one of the most ancient and at the same time infinitely flexible forms of art, which has survived many eras and continues to find new incarnation in modern design and architecture. It combines historical heritage and innovation, allowing artists and designers to create works that intertwine beauty, functionality and durability. Various techniques of mosaic, such as Opus tessellatum, Opus sectile and Opus vermiculatum show the depth of skill that was developed in ancient times and continues to develop. Mosaic as a decorative element elevates interiors and exteriors, adding a sense of luxury and sophistication without detracting from their functionality.

For citation

Li Chen (2023) Mozaika – odin iz vidov monumental'no-dekorativnogo iskusstva [Mosaic as one of the types of monumental and decorative art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (12A), pp. 46-51. DOI: 10.34670/AR.2023.13.89.006

Keywords

Mosaic, Opus tessellatum, Opus vermiculatum, monumental art, fine arts.

References

1. Dauwalder V.F. (1991) *Grafika, mozaika, illyustratsii* [Graphics, mosaic, illustrations]. Kiev.
2. Jacobson R.A. (2005) *Mozaika dlya nachinayushchikh* [Mosaic for beginners]. Rostov-on-Don: Feniks Publ.
3. Jacobson R.A. (2006) *Vasha pervaya mozaika* [Your first mosaic]. Rostov-on-Don: Feniks Publ.
4. Fedorov P.A. (1912) *Inkrustatsiya i mozaika* [Inlay and mosaic]. St. Petersburg.
5. Kaptereva T.P. (2008) *Rimskaya mozaika. Afrika* [Roman mosaic. Africa]. Moscow: Belyi gorod Publ.
6. Karelin A.A. (1906) *Tserkovnaya mozaika i ee uchast' v Rossii* [Church mosaic and its fate in Russia]. St. Petersburg.
7. Kriseleit I. (2000) *Antike Mosaiken: Altes Museum. Pergamonmuseum*. Berlin.
8. Masteropulo N. (2005) *Zhivopis', mozaika, emal'* [Painting, mosaic, enamel]. Moscow.
9. Tigishvili R.A. (1982) *Mozaika* [Mosaic]. Tbilisi: Khelovneba Publ.
10. Tsyganova L.R. (2007) *Otdelochnye materialy i kompozitsii, primenyaemye v dizaine. Mozaika, freska, vitrazh, sgraffito* [Finishing materials and compositions used in design. Mosaic, fresco, stained glass, sgraffito]. Volgograd.