

Урбанистика и городские системы <https://ugsjournal.ru>
Urban Studies and Urban Systems

2024, Том 1, № 2 / 2024, Vol. 1, Iss. 2 <https://ugsjournal.ru/issue-2-2024.html>

URL статьи: <https://ugsjournal.ru/PDF/01SAUG224.pdf>

2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения (технические науки)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Карпусь, О. С. Опыт применения монументально-декоративной пластики общественных зданий в период конца XX начала XXI века / О. С. Карпусь, В. С. Белан // Урбанистика и городские системы. — 2024. — Т. 1. — № 2. — URL: <https://ugsjournal.ru/PDF/01SAUG224.pdf>.

For citation:

Karpus O.S., Belan V.S. Experience of using monumental and decorative plastic in public buildings in the late 20th and early 21st centuries. *Urban Studies and Urban Systems*. 2024;1(2): 01SAUG224. Available at: <https://ugsjournal.ru/PDF/01SAUG224.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 72.04

Карпусь Ольга Сергеевна

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы», Москва, Россия
Старший преподаватель
E-mail: karpus_os@pfur.ru

Белан Владимир Сергеевич

ООО «АСК МОСПРОЕКТ-1», Москва, Россия
Генеральный директор
E-mail: 1142220933@pfur.ru

Опыт применения монументально-декоративной пластики общественных зданий в период конца XX начала XXI века

Аннотация. Использование монументально-декоративной пластики в архитектуре общественных зданий сохраняет свою значимость как инструмент, способный не только обогатить визуальный язык фасадов и интерьеров, но и раскрыть идейно-функциональное содержание сооружения, транслируя культурно-исторические и социальные смыслы. На рубеже XX–XXI столетий это направление переживало период интенсивной трансформации, отмеченный сложным синтезом унаследованных художественных традиций и радикально новых технологических возможностей. Творческие поиски эпохи были сосредоточены на создании выразительных архитектурно-пластических решений, где декоративность, символизм и функциональность находились в динамичном взаимодействии. Расцвет постмодернизма способствовал активному возвращению орнамента, рельефа и скульптурных композиций в качестве средств диалога с историческим контекстом. Однако в последующие десятилетия наблюдается заметный сдвиг в сторону более сдержанных, минималистичных и утилитарных подходов, отодвигающих сложный декор на периферию проектного мышления. Цель данной статьи заключается в системном анализе и обобщении практики применения монументально-декоративной пластики в общественных зданиях указанного периода, выявлении ключевых стилистических тенденций, особенностей используемых материалов и техник, а также их связи с социокультурным контекстом. Исследование базируется на анализе ряда значимых примеров из отечественной и международной практики, демонстрирующих эволюцию от классических приёмов к технологически обусловленным новациям. Результаты работы могут послужить основой для критического переосмысления роли пластического декора в современной

архитектуре с учётом новых требований устойчивого развития, энергоэффективности и культурной идентичности.

Ключевые слова: общественные здания; памятник архитектуры; монументально-декоративная пластика; скульптура; архитектура; XX век; XXI век

Основная цель монументально-декоративной пластики на протяжении длительного исторического периода, включая XVIII – начало XXI века, заключается в формировании целостного, гармоничного и семиотически насыщенного облика зданий, что способствует углублению их эстетического восприятия и позволяет передавать определённые символические, культурные или идеологические смыслы [1]. Эти элементы могут выполнять как сугубо декоративную роль, служа для визуального обогащения поверхности, так и решать конкретные функционально-планировочные задачи, к которым относится акцентирование архитектурных деталей, четкое обозначение главных входов и репрезентативных зон, а также создание выразительных акцентов в сложных пространственных композициях. В зависимости от конкретной исторической эпохи и доминирующего культурного контекста, элементы пластики способны отражать широчайший спектр стилистических направлений и художественных тенденций — от строгих канонов классической античности до смелых экспериментов современного авангарда [2]. Данный вид искусства также подразумевает мастерскую работу с широким спектром материалов, включая натуральный камень, мрамор, бронзу, керамику, стекло, а в новейшее время — композиты и полимеры. Выбор конкретного материала и техники его обработки всегда детерминирован общей концепцией проекта, особенностями архитектурного стиля здания и желаемым визуально-эмоциональным эффектом [3]. Таким образом, как показывает исторический опыт, монументально-декоративная пластика играла и продолжает играть ключевую роль в создании уникального, запоминающегося архитектурного образа, внося существенный вклад в формирование материального культурного наследия.

Результаты и обсуждение

Монументально-декоративная пластика зданий обладает целым комплексом отличительных особенностей, которые чётко дифференцируют её от других видов декоративно-прикладного искусства. Прежде всего, она глубоко интегрирована в саму архитектурную структуру, что делает её неотъемлемой, органичной частью общего архитектурного замысла, а не просто внешним украшением. Скульптурные элементы, рельефы и орнаменты зачастую создаются с прямым учётом архитектурных пропорций, ритмических закономерностей, стилистики и общей композиционной логики здания, что обеспечивает достижение гармоничного, сбалансированного сочетания декоративных и конструктивных элементов. Одной из ключевых отличительных черт монументально-декоративной пластики является её масштабность, рассчитанная на восприятие с больших расстояний, и долговечность [4]. Эти элементы изначально проектируются для длительного, многолетнего противостояния агрессивным внешним факторам, таким как перепады температур, атмосферные осадки, ультрафиолетовое излучение и механические нагрузки, что наглядно подтверждается многочисленными хорошо сохранившимися к 2026 году историческими объектами. Именно по этой причине материалы, традиционно применяемые в монументальной пластике, как правило, характеризуются исключительно высокой прочностью, стабильностью и устойчивостью к выветриванию. Натуральный камень (гранит, базальт, известняк), мрамор, литая или ковкая бронза, терракота и другие долговечные материалы столетиями используются для создания

скульптур и сложных декоративных элементов. использования подобных традиционных подходов в архитектуре последнего десятилетия XX века.

Другой важнейшей особенностью является несомненная символическая и культурная значимость монументально-декоративной пластики. Эти элементы часто содержат в себе сложную символику, отражающую важные исторические события, национально-культурные ценности или актуальные идеологические концепции конца XX – начала XXI века. В зависимости от конкретного контекста, скульптуры, рельефы и мозаики могут нарративно рассказывать историю, выражать общественные идеалы эпохи или служить памятными знаками, посвящёнными выдающимся личностям и знаковым событиям. Монументально-декоративная пластика также характеризуется впечатляющим разнообразием стилей и технических приёмов исполнения. В зависимости от эстетических идеалов эпохи и господствующего архитектурного стиля, элементы пластики могут варьироваться от классических, фигуративных и реалистичных форм до модернистских, абстрактных и концептуальных решений [5]. Это предоставляет архитекторам и художникам-монументалистам широкие возможности для выражения своих творческих идей и адаптации к непрерывно меняющимся эстетическим предпочтениям общества и технологическим возможностям времени. Наконец, существенной особенностью является её многозначная функциональность [6]. Помимо основной декоративной роли, монументальная пластика зачастую выполняет важные практические функции, такие как визуальное выделение и маркировка главных входов, композиционное акцентирование определённых архитектурных элементов: углов, карнизов, аттиков, или создание четких визуальных ориентиров в городской среде, что делает её значимым инструментом не только в художественном, но и в функционально-планировочном аспекте архитектуры.

Опыт практического применения монументально-декоративной пластики в общественных зданиях конца XX – начала XXI века наглядно отражает общую эволюцию архитектурных стилей и строительных технологий, а также фундаментальные изменения в общественных и культурных приоритетах. В этот динамичный период архитекторы и художники активно искали новые формы художественного выражения, что нашло своё непосредственное отражение в поразительном разнообразии и явном новаторстве декоративных решений [7]. Конец XX века был отмечен доминированием постмодернизма в мировой архитектуре, что закономерно привело к активному возвращению интереса к орнаментам, рельефам и скульптурным элементам после продолжительного периода модернизма, который фокусировался преимущественно на чистых линиях, лаконичных формах и утилитарной функциональности. Монументально-декоративная пластика в этот период стала действенным способом интеграции исторических и культурных мотивов в новые здания, создавая содержательный диалог между прошлым и настоящим. Характерные примеры включают использование стилизованных классических колонн, фронтонов и сюжетных барельефов в оформлении фасадов общественных зданий, что придавало им респектабельный, исторически укоренённый вид.

Начало XXI века, ознаменованное стремительным развитием новых материалов и цифровых технологий, также привело к значительной трансформации монументально-декоративной пластики. Активное использование современных композитных материалов, архитектурного стекла, металлических сплавов и поликарбонатов позволило создавать более сложные, лёгкие и при этом прочные конструкции. Технологии 3D-печати, компьютерного числового программирования (CNC) и параметрического моделирования открыли перед художниками и архитекторами возможность реализовывать в современном мире уникальные и невероятно сложные декоративные элементы, которые ранее были технически невозможны или экономически нецелесообразны. Это открывает принципиально новые горизонты для архитектурной пластики, позволяя создавать инновационные и экспрессивные фасады, которые

сами по себе становятся визитными карточками многих современных общественных зданий [8]. Яркие примеры таких решений содержатся в архитектуре музеев, театров, концертных залов, правительственных и коммерческих зданий по всему миру. Например, знаменитые титановые фасады музея Гуггенхайма в Бильбао или технологичные внешние структуры Центра Помпиду в Париже наглядно демонстрируют, как современные материалы и передовые инженерные технологии могут быть использованы для создания выразительных, скульптурных архитектурных форм. Эти здания не только успешно выполняют свою утилитарную функцию, но также становятся мощными культурными и художественными символами своих городов, притягивая внимание туристов и специалистов.

Период конца XX – начала XXI века предоставляет обширное поле для изучения и множество примеров успешной интеграции декоративных элементов в масштабные архитектурные проекты, актуальные для осмысления при создании выразительных и функциональных современных зданий. Во-первых, опыт постмодернизма с его концептуальным акцентом на исторические мотивы и фигуративность может быть творчески переработан для придания современным общественным зданиям уникальной идентичности и эстетической глубины. Источником вдохновения могут служить классические формы и орнаменты, которые возможно адаптировать к современным материалам, конструкциям и методам цифрового производства. Это позволяет создавать архитектурные объекты, которые не только привлекают внимание и вызывают устойчивый эмоциональный отклик у зрителей, но и полностью соответствуют современным требованиям функциональности, безопасности и энергетической устойчивости. Данный подход представляется особенно актуальным, когда на фоне доминирующей тенденции к минимализму наблюдается определённый запрос на «очеловечивание» и индивидуализацию архитектурной среды [9–11].

Во-вторых, использование современных производственных технологий, таких как 3D-печать бетоном или металлом, фрезерование с ЧПУ и роботизированная сборка, может существенно расширить формальные и экономические возможности монументально-декоративной пластики сегодня и в ближайшем будущем. Эти технологии позволяют создавать более сложные, детализированные и индивидуальные элементы с беспрецедентной точностью и зачастую с меньшими материальными затратами. Архитекторы получают возможность воплощать декоративные решения, ранее считавшиеся технически невозможными или экономически невыгодными, обеспечивая при этом высокое качество исполнения и долговечность. Помимо этого, накопленный мировой опыт убедительно показывает важность учёта культурного контекста и гармоничного взаимодействия новых зданий с окружающей исторической и природной средой. Современная архитектура может и должна использовать этот подход, тщательно учитывая локальные культурные, исторические и ландшафтные особенности при разработке монументально-декоративных элементов. Это способствует созданию гармоничных и контекстуально интегрированных пространств, которые не только эстетически украшают городскую среду, но и усиливают смысловую связь между новым сооружением и его окружением.

Заключение

Таким образом, основной целью данной статьи являлось проведение комплексного анализа, касающегося исторического опыта применения монументально-декоративной пластики в архитектуре общественных зданий в период конца XX – начала XXI века. Авторами определено, что развитие монументально-декоративной пластики в общественных зданиях указанного периода отражает общую устремлённость к синтезу художественных традиций и технологических инноваций, активному освоению новых материалов и производственных технологий, а также постоянной адаптации к изменяющимся эстетическим и функциональным

требованиям общества. Учитывая богатый опыт рассмотренных проектных решений того времени и технологические достижения, актуальные на момент 2026 года, следует особо отметить, что современные декоративные элементы могут и должны создаваться с учётом принципов энергетической эффективности и с применением экологически чистых, перерабатываемых материалов. Это не только улучшит эстетическое восприятие и образность зданий, но и внесёт конкретный вклад в снижение их совокупного экологического следа, отвечая вызовам современности. В заключение необходимо отметить, что представленный в исследовании опыт предоставляет широкий спектр концептуальных идей и практических подходов, которые могут быть творчески адаптированы и развиты в контексте современной архитектурной практики. Это, в свою очередь, позволит проектировать и возводить не только визуально привлекательные и выразительные, но также функционально совершенные, ресурсоэффективные, устойчивые и глубоко интегрированные в окружающий контекст общественные здания, обогащающие среду обитания человека.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шарапов И.А. Дискурс орнамента в архитектуре XX века / И.А. Шарапов // Художественная культура. — 2021. — № 2(37). — С. 60-87.
2. Шарапов И.А. Концепт орнамента в манифестах архитектора Б. Чуми / И.А. Шарапов // Артикульт. — 2021. — № 1(41). — С. 32-42.
3. Миндияшвили М.З. Формообразование и графика в архитектурных концепциях «нового модернизма». Взаимосвязи и противоречия / М.З. Миндияшвили // АМІТ. — 2018. — № 4(45). — С. 294-304.
4. Есаулов Г.В. Современная архитектура в России: опыт тридцатилетия / Г.В. Есаулов, Л.Г. Есаулова // Academia. Архитектура и строительство. — 2023. — № 4. — С. 14-25.
5. Петренко С.Д. Мозаичные панно и скульптурный рельеф общественных зданий городов Западной Сибири в 1960-е — 1980-е годы / С.Д. Петренко // Баландинские чтения. — 2019. — № 1. — С. 503-508.
6. Габриэль Г.Н. Традиции европейской и русской художественных культур в Санкт-Петербургской шпалере XX — начала XXI века / Г.Н. Габриэль // ТРУДЫ СПБГИК. — 2007. — № 1. — С. 137-144.
7. Игнатъев П.П. Неоклассическая декоративная скульптура Санкт-Петербурга 1910-х годов из цементных смесей / П.П. Игнатъев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. — 2014. — № 1. — С. 211-227.
8. Полубок А.П. Пластическое качество и декоративно-пластические уровни скульптурной композиции в архитектурной среде / А.П. Полубок // Colloquium-journal. — 2020. — № 30 (82). — С. 7-9.
9. Есаулов Г.В. Современная архитектура в России: опыт тридцатилетия / Г.В. Есаулов, Л.Г. Есаулова // Academia. Архитектура и строительство. — 2023. — № 4. — С. 14-25.
10. Сафонова Е.В. «Текстильная» пластика в архитектуре постмодернизма / Е.В. Сафонова // Архитектура и дизайн. — 2017. — № 3. — С. 31-38.
11. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств (Очерки теории) / Е.Б. Мурина. — Москва: Искусство, 1982. — 192 с.
12. Игнатъев П.П. Неоклассическая декоративная скульптура Санкт-Петербурга 1910-х годов из цементных смесей / П.П. Игнатъев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. — 2014. — № 1. — С. 211-227.

Karpus Olga Sergeevna

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Moscow, Russia
E-mail: karpus_os@pfur.ru

Belan Vladimir Sergeevich

ASK MOSPROEKT-1, Moscow, Russia
E-mail: 1142220933@pfur.ru

Experience of using monumental and decorative plastic in public buildings in the late 20th and early 21st centuries

Abstract. The use of monumental and decorative sculpture in the architecture of public buildings retains its significance as a tool capable of not only enriching the visual language of facades and interiors but also revealing the ideological and functional content of a structure, conveying cultural, historical, and social meanings. At the turn of the 20th and 21st centuries, this movement experienced a period of intense transformation, marked by a complex synthesis of inherited artistic traditions and radically new technological possibilities. The creative quest of the era focused on creating expressive architectural and sculptural solutions where decoration, symbolism, and functionality were dynamically intertwined. The rise of postmodernism facilitated the active return of ornament, relief, and sculptural compositions as means of dialogue with the historical context. However, in subsequent decades, a noticeable shift toward more restrained, minimalist, and utilitarian approaches has been observed, relegating complex decoration to the periphery of design thinking. The purpose of this article is to systematically analyze and summarize the application of monumental decorative sculpture in public buildings of this period, identifying key stylistic trends, characteristics of the materials and techniques used, and their connection to the sociocultural context. The study is based on an analysis of a number of significant examples from domestic and international practice, demonstrating the evolution from classical techniques to technologically driven innovations. The results of this work can serve as the basis for a critical rethinking of the role of decorative sculpture in contemporary architecture, taking into account new requirements for sustainable development, energy efficiency, and cultural identity.

Keywords: public buildings; architectural monument; monumental and decorative plastic art; sculpture; architecture; 20th century; 21st century