

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет

И.А. Скрипачева

ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Электронное учебное пособие

© Скрипачева И.А., 2024

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2024

ISBN 978-5-8259-1653-8

УДК 73/76.03+72.04.03

ББК 85.118

Рецензенты:

канд. пед. наук, доцент, проректор по научно-исследовательской работе, зав. кафедрой дизайна Тольяттинской академии управления, член Союза дизайнеров России *Е.В. Вишневецкая*;
канд. культурологии, доцент, директор центра «Дизайн» Тольяттинского государственного университета
М.С. Кузьмина.

Скрипачева, И.А. Эволюция художественных стилей в архитектуре и дизайне: электронное учебное пособие / И.А. Скрипачева. – Тольятти : Издательство ТГУ, 2024. – 1 оптический диск. – ISBN 978-5-8259-1653-8.

В учебном пособии рассмотрены исторические этапы возникновения художественных стилей в дизайне и архитектуре, представлены отличительные особенности, отражающие историческую эпоху, развитие архитектуры и предметной среды в древних государствах. Приведена краткая характеристика ряда этнических стилей и наиболее известных дизайнерских школ, стилей и направлений современности.

Предназначено для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки высшего образования 08.04.01 «Строительство» очной формы обучения.

Текстовое электронное издание.

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

Минимальные системные требования: IBM PC-совместимый компьютер: Windows XP/Vista/7/8/10; PIII 500 МГц или эквивалент; 128 Мб ОЗУ; SVGA; CD-ROM; Adobe Acrobat Reader; интернет-браузер.

© Скрипачева И.А., 2024

© ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», 2024

Учебное издание

Скрипачева Ирина Александровна

**ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ
В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ**

Редактор *О.В. Горбань*

Технический редактор *Н.П. Крюкова*

Компьютерная верстка: *Л.В. Сызганцева*

Художественное оформление,
компьютерное проектирование: *И.И. Шишкина*

В оформлении пособия использовано изображение
от freestockcenter на сайте ru.freepik.com

Дата подписания к использованию 30.08.2024.

Объем издания 5,6 Мб.

Комплектация издания: компакт-диск, первичная упаковка.

Тираж 50 экз. Заказ № 1-46-22.

Издательство Тольяттинского государственного университета
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. 8 (8482) 44-91-47, www.tltsu.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
Глава 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ КАК СТЕПЕНЬ ОТРАЖЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ	8
1.1. Основные понятия. Стилиевые особенности в архитектуре, дизайне и декоративно-прикладном творчестве	8
1.2. Истоки возникновения архитектурных и художественных стилей	10
Выводы	13
Контрольные вопросы	14
Глава 2. ЗАРОЖДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВАХ	15
2.1. Древний Египет. Вавилон	16
2.2. Античность. Древняя Греция	22
2.3. Древний Рим	27
Выводы	31
Контрольные вопросы	32
Глава 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ	33
3.1. Романский стиль. Готика	33
3.2. Византия	37
Выводы	40
Контрольные вопросы	41
Глава 4. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (РЕНЕССАНСА)	42
4.1. Стил ь барокко, рококо. Классицизм	47
4.2. Романтизм. Эkleктика	59
4.3. Стил ь модерн и его региональные течения	63
Выводы	67
Контрольные вопросы	69

Глава 5. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ	70
5.1. Функционализм. Брутализм. Хай-тек	70
5.2. Этнические стили	77
Выводы	93
Контрольные вопросы	94
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	95
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ	97
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	98
ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ РИСУНКОВ	99
ГЛОСАРИЙ	102

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Эволюция художественных стилей в архитектуре и дизайне» посвящена изучению возникновения художественных стилей, истории развития дизайна как новой сферы творчества, объединяющей, наряду с архитектурой, функционально-конструктивную и эстетическую проблематику формирования предметно-пространственной среды. Дисциплина содержит сведения по истории возникновения стилей, необходимые для формирования профессионального подхода к их анализу и изучению, а также предусматривает достаточный объём самостоятельной работы.

Предметом изучения в рамках дисциплины «Эволюция художественных стилей в архитектуре и дизайне» являются: зарождение художественных стилей в древних государствах, использование достижений науки и техники в повседневной жизни, развитие архитектуры и инженерного проектирования, а также очевидность влияния технического прогресса на стилевые особенности в архитектуре и дизайне.

Цели и задачи дисциплины

Цель – способствовать формированию общекультурной компетенции ОК-2 и общепрофессиональной компетенции ОПК-7, предусмотренных ФГОС для магистров, а именно: раскрыть сущность и основные этапы развития художественных стилей в архитектуре и дизайне, изучить основные художественные стили, нашедшие отражение в предметном мире, получить представление об историческом многообразии и динамике развития художественных стилей.

Задачи

1. Изучить исторические этапы возникновения художественных стилей в архитектуре и дизайне, иметь представление об их отличительных особенностях.
2. Дать характеристику и определение художественного стиля каждого периода – от древнейших времен до современности.
3. Изучить специфические особенности национальных стилей.
4. Дать характеристику особенностям развития европейских школ промышленного дизайна.

5. Освоить знания, необходимые и достаточные для грамотной стилизации в проектах различных технических объектов под стилистику дизайна прошлого или для вариаций на темы исторических этапов.

Учебные вопросы

1. Понятие стиля и его роль в истории мировой культуры.
2. Характеристика основных этапов развития художественных стилей в древних государствах, Средневековье, эпоху Возрождения.
3. Представить современные стили как язык архитектуры, проекта, композиции.
4. Краткие характеристики архитектурных и интерьерных стилей в различные исторические эпохи.
5. Краткая характеристика и особенности этнических стилей.

Изучив данный материал, студент должен:

- *иметь* представление о художественном стиле как образе средств художественной выразительности, обусловленном единством творческих приемов в различные исторические периоды;
- *знать* порядок исторической эволюции художественных стилей;
- *уметь* давать определения художественных стилей и их отличительных особенностей в различные исторические периоды;
- *владеть* навыками применения необходимых знаний для грамотной стилизации в проектах различной художественной направленности под стилистику дизайна прошлого или для вариаций на темы исторических эпох.

При освоении материала необходимо:

- изучить учебный материал по историческим этапам развития основных художественных стилей;
- дать определение и характеристики архитектурных и интерьерных стилей в различные исторические эпохи;
- акцентировать внимание на особенностях этнических стилей;
- подготовить доклады по заданным темам;
- ответить на контрольные вопросы.

Глава 1. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ КАК СТЕПЕНЬ ОТРАЖЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.1. Основные понятия. Стилевые особенности в архитектуре, дизайне и декоративно-прикладном творчестве

Культура каждой эпохи отражает качественное своеобразие материальной, духовной, социальной жизни общества. Обычно новые веяния не разрушают устои традиций, а напротив, органично вписываются в старое и растворяются в нем. Однако не всегда идеалы и нравы эпохи остаются незабываемыми во времени. Меняется время – меняется мировоззрение.

Познание мира и способность осознать этот мир, отображая его через художественное изображение, есть условие необходимого духовного продукта. Искусство как вид духовного производства формирует конкретно-чувственную форму, вызывая интенсивные положительные эмоциональные переживания. Каждый культурный период создаёт собственное, свое искусство, которое не может повториться однозначно, но может преобразовываться в культурном пространстве времени.

Как известно, архитектура и дизайн взаимосвязаны. Классицизм, барокко, кантри, индийский, японский – все эти стили могут относиться как к архитектуре, так и к внутреннему дизайну. И хотя каждая эпоха определяет свой стиль, отражающий не только культуру, но и историческую необходимость, время не стоит на месте и расширяет возможности каждого стиля.

Стиль – это язык архитектуры, проекта, композиции и, как любой другой живой язык, перенимает языки, отдельные слова из других направлений. Отсюда переплетение стилей, их родство. Однако чрезмерное заимствование порождает в лучшем случае эклектику – смешение стилей, в худшем – китч (безвкусицу). Границу, на которой следует остановиться в выборе или сотворении своего собственного стиля, определить трудно. Здесь требуются знание композиции, архитектуры, наличие вкуса, знание строительных

и отделочных материалов. Все эти составляющие и определяют понятие «стиль».

В современном мире понятие «дизайн» используется в различных областях жизнедеятельности человека: пошиве одежды и изготовлении промышленных аппаратов, макияже и строительстве линий электропередачи. Функциональная сторона дизайна самая многозначная, в отличие от других видов искусства. До сих пор существуют споры по поводу определения дизайна: считать его искусством или нет, и что вообще можно отнести к дизайну. Появление разных точек зрения обусловлено тем, что предметы дизайна очень отличаются друг от друга не только функциями, формой, фактурой, техникой изготовления и т. д. Иногда кажутся несопоставимыми целые группы предметов дизайна, как, например, дизайн обуви и дизайн станка для деревоперерабатывающей промышленности. Возникает сложность не только в выделении художественно-эстетической ценности дизайна, но и в определении самого понятия.

«Стиль, или стилизация» — это обобщенный образ средств художественной выразительности, обусловленных единством творческих приемов. Можно говорить о стиле целых эпох, например, эпохе Ренессанса. Можно говорить о персональном стиле, например, стиле дизайна конкретного интерьера, объединенного единством художественно-образных принципов, и все эти рассуждения будут о стиле.

Стиль в дизайне может объединять совершенно разные предметы: дома, мебель, посуду, картины и даже одежду. Прежде всего именно стиль диктует их формы, очертания, цвета, мотивы. Другими словами, стиль делает предметы такими, какие они есть.

Архитектура (лат. *architectura* — строитель) — зодчество, система зданий и сооружений, формирующих пространственную среду для жизни и деятельности людей, а также само искусство создавать эти здания и сооружения в соответствии с законами красоты. Архитектура составляет необходимую часть средств производства и материальных средств существования человеческого общества.

1.2. Истоки возникновения архитектурных и художественных стилей

В истоках возникновения архитектурных стилей лежит непреодолимое стремление человечества к прекрасному. На формирование архитектурных стилей сильное влияние всегда оказывали религиозные воззрения, стиль мышления и государственного устройства, национальные особенности и окружающая среда, природа. Но прежде всего развитию архитектуры как художественного явления способствовал рост технических возможностей человечества. После того как появлялись новые технологии, возникали предпосылки для нового архитектурного стиля, а вместе с ним менялся облик храмов, общественных зданий и частных домов. Но, как правило, новый стиль не был абсолютным отрицанием прошлого, он наследовал некоторые его признаки, в то же время порождая еще никогда не существовавшие формы художественного. Лишь в новейшей истории человечества возникает ряд архитектурных стилей, явившихся полным отрицанием предшествующего тысячелетнего художественного наследия, старых правил и методов архитектуры.

Если рассматривать дизайн с точки зрения его практико-эстетических характеристик, то можно говорить, что уже древний человек был дизайнером. Первые теории о соотношении красоты и пользы принадлежат древнегреческим ученым Сократу, Аристиппу, Протагору, Платону, Аристотелю. Уже тогда философы впервые задумывались о различиях между искусством и наукой по их целеполаганию. Еще в древние времена великие мыслители говорили о дизайне, называя его соотношением красоты и пользы.

Если говорить о дизайнере как изобретателе, то в этом случае было бы справедливым считать первым дизайнером Леонардо да Винчи, который очень много времени посвящал разработке разных механизмов, летательных и плавательных аппаратов, машин на основе проектно-конструктивной деятельности как одной из составляющих сторон дизайна.

В последующие эпохи существовали предметы дизайна, однако их относили к прикладному и декоративно-прикладному искусству. Поскольку все они были разрознены, отличны друг от друга,

не связаны единой концепцией, отсутствовала научно-теоретическая основа обоснования дизайна. Факт выделения дизайна из прикладного искусства никто не отрицает, однако оба вида продолжают существовать.

Объединяющие черты этих направлений очевидны. Отличия состоят в следующем.

Во-первых, дизайн направлен на удовлетворение практических потребностей и только потом эстетических. Декоративно-прикладное искусство в основе своей преследует реализацию эстетических задач, которые не всегда имеют практическое значение. Например, дымковские игрушки очень красивые, интересные, разнообразные, но играть с ними в быту нельзя, поскольку они хрупки и могут от неосторожного движения разбиться.

Во-вторых, предметы дизайна футуристичны, то есть направлены на будущее. Их появление и внедрение в практическую жизнь людей связано с отказом от устаревших форм, прежних технологий и созданием на их основе новых предметов среды. Декоративно-прикладное искусство особо ценно тогда, когда оно сохраняет традиции и создает произведения на основе устоявшихся канонов. Например, чертежи Леонардо да Винчи характеризовали его взгляд на будущее, но не на прошлое.

В-третьих, в дизайне по отношению к декоративно-прикладному искусству доминирует технологичность процесса получения продукции и ее большая серийность.

Декоративно-прикладное искусство хотя и допускает использование механизмов для изготовления предметов искусства, но ручной труд остается главной составляющей творческого процесса. И, несмотря на то, что в некоторых промыслах допускается повторение сюжетов и мотивов, произведения все равно отличаются, пусть незначительными элементами, друг от друга, поскольку мастер не может полностью повторить рисунок. То есть произведения декоративно-прикладного искусства можно считать единственными в своем роде.

Дизайн объединяет в себе несколько явлений, связанных с хозяйственно-экономической жизнью общества, культурой, искус-

ством, деятельностью, предваряющей изготовление изделий и создание средовых объектов:

- массовое машинное промышленное производство, внедрение автоматизированных линий производства;
- урбанизация (сосредоточение населения в крупных городах);
- развитие науки, техники, использование достижений науки и техники в повседневной жизни (телевидение, электроэнергия, транспорт и т. д.);
- традиции и опыт художественно-прикладных ремесел;
- архитектурное проектирование;
- инженерное проектирование;
- смена стилистических и концептуальных направлений в искусстве.

За всю историю было создано несколько сотен различных стилей интерьерного оформления и декора. В современном дизайне активно используются творческое наследие прошлых веков и новые экспериментальные разработки отдельных дизайнеров со смешением различных стилей в один. Выбор конкретного стиля интерьерного дизайна зависит исключительно от заказчика: от широты его кругозора и эрудиции, а также финансовых возможностей. Интерьерный дизайн в классическом стиле традиционно является выбором людей с превосходным вкусом, придерживающихся консервативных, а порой и старомодных представлений о прекрасном. Классический стиль позволяет создавать самые различные интерьеры. Несмотря на четко очерченные рамки викторианского стиля и ар-деко, ампира, барокко, модерна, итальянского стилей, все обожаемы многими владельцами фешенебельных загородных резиденций.

В истории дизайна интерьера выделяется два направления стиля: восточный и западный, которые, в свою очередь, подразделяются на более конкретные. Исторический и этнический (национальный) стили больше подходят для тех, кто влюблен в неповторимый колорит определенной эпохи или страны. Любители смелых экспериментов воссоздают в пригородных интерьерах стилистику Древнего Египта, поклонники Страны восходящего солнца выбирают минималистический японский стиль, а некоторым, возможно, по душе интерьерные решения Шотландии или Ирландии. Хай-тек и футуристический стиль являются идеальным выбором для тех, кто

не независим от сложившихся ранее традиций, стремится к дерзким инновационным решениям и с оптимизмом смотрит в будущее. Независимость от тенденций современного дизайна прослеживается в выборе таких стилей, как эклектика или фьюжн, стирающих какие-либо стилистические рамки. Они позволяют создавать в одном интерьере синтез интерьерного убранства самых различных эпох.

Рассматривая исторические стили, можно выделить три эпохи в развитии дизайнерских стилей: эпоха до появления дизайна (античность; венецианский стиль, барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, ранний модерн, неоклассицизм, неорусский стиль); эпоха формирования и развития дизайна (поздний модерн, функционализм, конструктивизм, неопластицизм, рационализм); эпоха дизайна (функционализм, минимализм, поп-арт, хай-тек, деконструктивизм, китч, эклектика).

При чрезмерном заимствовании возникает смешение стилей – эклектика, в худшем случае безвкусица – китч. Гармонии в стиле достичь сложно, так как требуются знания по композиции, теории архитектуры, элементарный вкус, знание видов строительных и отделочных материалов.

На практике такое соотношение воплощалось почти во всем, в том числе и в обустройстве жилища, дизайн помещений предполагал устройство в нем чего-то монументального, не поддающегося перемещению. Так, в домах появлялись фрески, потолки «подпирали» колонны, а мебель была громоздкой.

С появлением телевидения и возможности продемонстрировать широкой публике варианты оформления помещений возрос спрос на услуги по благоустройству помещений, что, в свою очередь, дало развитие производству отделочных материалов, мебели и элементов декора.

Выводы

В истории цивилизаций художественный стиль не столько рассказывает, сколько показывает – помогает ощутить обстановку, побывать в тех местах, о которых повествует история. Конечно, имеет место быть и определенное «навязывание» авторских пережи-

ваний, однако оно и создает настроение, передает ощущения. Наряду с этим, декоративно-прикладное искусство по-прежнему имеет определенное практическое назначение, но все же оно — носитель традиций прошлого, показатель культуры народа.

В архитектуре, как представляет нам история, художественные образы занимали значительную роль в духовной жизни, но функциональные, конструктивные и эстетические качества архитектуры (польза, прочность, красота) всегда были взаимосвязаны.

Дизайн, развиваясь исторически, представляет собой явление одномоментное, кратковременное, поскольку в его природе заложена нацеленность на будущее, а в народном искусстве — на прошлое. Таким образом, он является эстетической деятельностью, содержанием которой выступает реализация эстетических установок и ценностей человека, способствующих образованию новых форм.

Контрольные вопросы

1. Дать определение понятия «стиль». Что такое «дизайн» и решение каких задач он предусматривает?
2. Дать определение термина «архитектура». Какие эпохи выделены в развитии архитектурных стилей?
3. Дать краткие характеристики основным стилевым особенностям в архитектуре различных исторических эпох.
4. Каково практическое значение декоративно-прикладного творчества?

Глава 2. ЗАРОЖДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СТИЛЕЙ В ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВАХ

С разложением первобытного общества и образованием антагонистических классов возникли государства, основанные на использовании рабского труда.

Древнейшие рабовладельческие государства сложились на территории Египта и Передней Азии. Переходу к оседлости и образованию государств в этом районе способствовало развитие ирригационных систем вдоль крупных рек на илистых плодородных землях. В жарком сухом климате искусственное орошение земель стало основой развития земледелия и скотоводства. Необходимость устройства и поддержание сложной системы орошения делали невозможным деление обрабатываемых земель, право собственности на которые сосредоточилось в руках царя (фараона).

Деспотическая система управления большим государством закреплялась как политическими средствами, так и господствующей идеологией — религией, провозглашавшей царя земным наместником божества. В связи с этим особыми привилегиями пользовались священнослужители.

Отличительной чертой древневосточных рабовладельческих государств являлась концентрация власти и богатства в руках царя, верхушки жрецов и приближенных к царю аристократов.

Централизация власти позволила сосредоточить труд многочисленных рабов в монументальном строительстве: при возведении храмов, дворцов, надгробных сооружений, которые и сегодня поражают своими значительными размерами.

Несмотря на чудовищные методы эксплуатации, древневосточное рабство было исторически неизбежным фактором, способствовавшим развитию общества, его культуры, науки и техники.

2.1. Древний Египет. Вавилон

Египет — одно из самых древних государств, и его искусство — осязаемый вклад в историю культуры стран Древнего Востока. Он положил начало архитектуре. Стиль Древнего Египта существовал достаточно длительное время.

Завораживают памятники его культуры: древняя письменность — загадочные иероглифы на свитках папируса и выгравированные на поверхностях величественных, потрясающих воображение своей монументальностью зданий и скульптур; религиозный мистицизм, окутывающий его историю, — всё это вызывает желание хоть немного проникнуть в тайны этой страны.

Без сомнения, в сфере архитектуры египетская цивилизация достигла огромных высот. Строения той эпохи из огромных монолитных глыб, соединённые без раствора с точностью до миллиметра, до сих пор вызывают у людей горячие споры и неуёмную фантазию на тему того, с помощью каких таинственных технологий они были построены.

Много теорий, одна фантастичнее другой, касательно египетских строительных технологий уже выдвинуто на настоящий момент, и разобраться, где тут правда, а где вымысел, представляется маловероятным, если у вас случайно нет способности видеть прошлое. Но как бы там ни было, а архитектурное искусство в Древнем Египте действительно достигло потрясающих высот.

Древний Египет, положивший начало архитектуре, был страной, лишенной строительного леса. Деревянное было так же мало, как и в других оазисах африканской пустыни, основная растительность — пальмы, дающие дерево плохого качества, и тростник. Все это во многом определило то, что основными строительными материалами были необожжённый кирпич-сырец и камень, главным образом, известняк, добываемый в Нильской долине, а также песчаник и гранит. Камень использовался в основном для гробниц и захоронений, в то время как кирпич шел на постройку дворцов, крепостей, зданий в окрестностях храмов и городов, а также вспомогательных сооружений для храмов. Древнеегипетские дома строили из грязи, добываемой в Ниле. Ее оставляли на солнце, чтобы она высохла и стала пригодной для строительства.

Многие египетские города не сохранились до наших дней, так как располагались в зоне разливов Нила, уровень которого поднимался каждое тысячелетие, в итоге многие города были затоплены, или грязь, использованная для строительства, становилась удобрением для крестьянских полей. Новые города строились на месте старых, поэтому древние поселения и не сохранялись. Однако засушливый климат Древнего Египта сохранил некоторые сооружения из кирпича-сырца. Это деревня Дейр-эль-Медина, Кахун, город, достигший расцвета в Среднее царство (современный Эль-Лахун), крепостные сооружения в Бухене и Миргиссе.

Древнее царство занимает важное место в истории египетской архитектуры: в это время были созданы грандиозные пирамиды и прекрасные ансамбли храмов и святилищ различных религиозных культов, величественные мастабы (усыпальницы в виде усечённой пирамиды) знатных вельмож. Уже в период Древнего царства египтяне научились великолепно обрабатывать камень, использовать все его конструктивные и декоративные возможности. В это время были выработаны пропорциональные соотношения, ордерные системы; сложились типы колонн, сохранившиеся затем на протяжении тысячелетий: папирусообразные, лотосообразные, пальмовидные; были найдены интересные приемы декорирования. Монументальность, величественность, синтез архитектуры, круглой скульптуры, рельефов и росписей составляют характерные черты архитектуры Древнего Египта.

Известно, что стиль Древнего Египта на протяжении всего этого времени менялся достаточно мало. Это объясняется тем, что жизнь этой страны очень сильно зависела от религиозных убеждений, а религия была величиной постоянной.

В Древнем Египте технические и научные знания не являлись самостоятельными предметами, а входили в общее образование писцов, служивших местному правителю или фараону. Образование начиналось с овладения искусством чтения и письма при помощи литературных текстов. Кроме того, изучались папирусы, содержащие труды по математике и технике. С древних времен ремесленники составляли семейные гильдии: гончарное производство, изделия из металла, добывали драгоценные камни.

Выражая незыблемость власти обожествленного правителя, архитектура являлась ведущим для Египта видом искусства, которому были подчинены и скульптура, и живопись. Нечеловеческие громады пирамид (рис. 1) соразмерны только с мощью фараона, символизируя ее устойчивость, незыблемость, вечность. Арабы говорили: «Все на свете боится времени, лишь время боится пирамид».

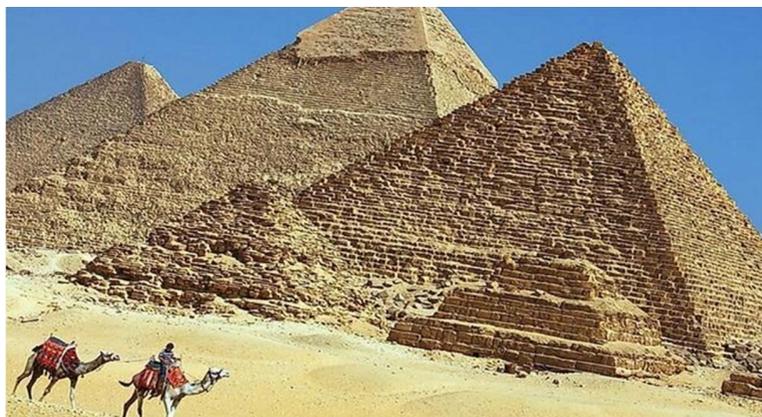

Рис. 1. Пирамиды в Гизах

«В Гизе, неподалеку от нынешнего Каира, на скалистом плоскогорье пустыни, отбрасывая на песок четкие тени, стоят три громадных геометрических тела — безупречно правильные четырехгранные пирамиды, гробницы фараонов IV династии — Хеопса, Хефрена и Микерина. Они стоят уже больше сорока веков»*.

Первым значительным сооружением, в котором эта тенденция нашла свое воплощение, была ступенчатая пирамида фараона Джосера, состоящая из семи уменьшающихся мастаб (араб. «скамейка»), которые служили усыпальницами в предшествующий период. В интерьере воспроизведены элементы кирпичного и деревянного строительства: система крепления балок, пилястры, облицовка стен зелеными фаянсовыми изразцами, воспроизводящая тростниковое плетение. Впервые в камне здесь создана колонна с лотосообразной капителью.

* Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : с древнейших времен до начала XX века. — Москва: БуксМАрт, 2021. — 455 с.

Основной особенностью египетской архитектуры является монументальный и величественный облик ее сооружений. Это достигалось применением ряда неизменно повторяющихся, освященных религиозной традицией архитектурных приемов.

К ним относятся:

- огромные абсолютные размеры сооружений;
- статичность форм;
- стремление к их обобщению;
- симметричность решений;
- монолитность объемов.

Роль контрастирующего элемента, подчеркивающего своим изыществом и легкостью мощь архитектурных форм, придана росписям и рельефам, которые неразрывно включены в общий замысел сооружения.

Орнамент, игравший большую роль в египетских сооружениях, имел символическое и магическое значение. К наиболее распространенным изображениям относятся солнечный диск и коршун с распростертыми крыльями, служивший символом покровительства.

Установлено, что культура Египта была очень тесно связана со звёздами, с астрологией. Архитектура в этом ключе также не является исключением. Культовые египетские постройки на протяжении тысячелетий возводились чётко, учитывая движение небесных тел (рис. 2).

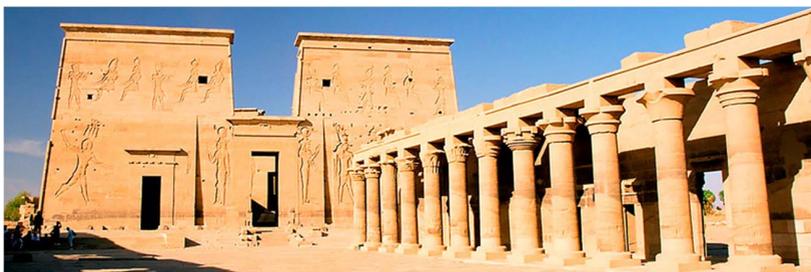

Рис. 2. Колонны храма в Луксоре. Конец XV в. до н. э.

Развитие всей культуры времени Нового Вавилона происходило под сильным воздействием культуры разгромленной им Ассирии, следовательно, в вавилонском искусстве продолжали жить компо-

зиционные, стилистические достижения предшествующих этапов развития искусства Двуречья.

В 612 г. до н. э. столица Ассирии Ниневия была захвачена царем Вавилона Набопаласаром и разрушена. Границы Нововавилонского царства значительно раздвинул Навуходоносор II (604–562 гг. до н. э.). В своих владениях он осуществил грандиозное храмовое, дворцовое и ирригационное строительство.

Открывали въезд в Вавилон двойные ворота богини Иштар, облицованные изразцами (обожженный кирпич с добавлением разноцветных орнаментов и цветных окантовок) с изображениями неприступных, грозных, фантастических животных — символических защитников города (рис. 3).

Рис. 3. Ворота богини Иштар в Вавилоне

Главный храм Вавилона — Эсагил («Дом, в котором поднимают голову») — посвящен богу Мардуку. На территории храма возвышалась знаменитая башня-зиккурат Этеменанки («Дом краеугольного камня неба и земли»). При площади основания $91,5 \times 91,5 \text{ м}^2$ её высота достигала 90 м. Она состояла из семи уступов, выкрашенных

в цвета семи планет: черный, белый, пурпурный, синий, ярко-красный, серебряный и золотой. Подъем шел спирально снаружи вокруг башни к стоящему наверху бело-бирюзовому золотокупольному храму Мардука и его жены – богини утренней зари Царпанит.

При раскопках был обнаружен дворец Навуходоносора и его жены Семирамиды, в котором находились знаменитые «висячие сады» – зеленые насаждения на искусственных террасах, поддерживаемые сводчатыми арками, орошаемые через систему каналов, колодцев и водоподъемных устройств из Евфрата. В южной части Вавилона находились знаменитые висячие сады Семирамиды – одно из семи чудес света (рис. 4).

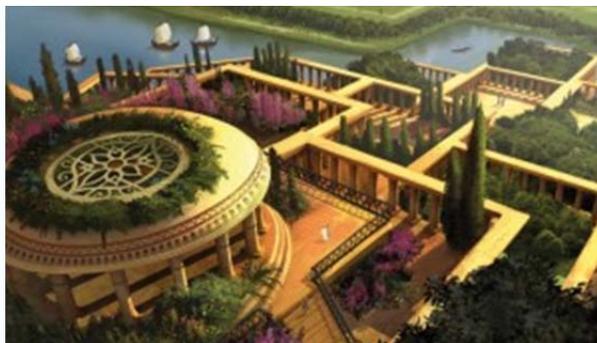

Рис. 4. Висячие сады Семирамиды – второе чудо света

Сады были устроены на берегу реки на нескольких террасах, поднимающихся уступами одна над другой на высоту более 40 метров. Навуходоносор создал эти Сады для своей молодой жены Амитис, скучавшей по родным местам горной Мидии.

Множество прохладных комнат были обильно украшены растениями, саженцы и семена которых привозили в Вавилон из всех стран мира. Растения поливались с помощью специального водоподъемника, несколько сотен рабов круглыми сутками вращали колесо с ведрами из кожи, наполненными водой. Своды здания на каждом уровне подпирали 25-метровые колонны. Террасы выкладывались плиткой, заливались асфальтом и засыпались слоем земли, достаточным для выращивания даже деревьев.

В 330 г. до н. э. Иран был завоеван войсками Александра Македонского, а дворцы его подверглись разрушению. Зимой 323 г. до н. э. Александр Македонский остановился в Вавилоне, он был покорен великолепием Вавилона и предполагал, что это будет одна из его столиц, но неожиданно заболел. После 10 дней жестокой лихорадки 13 июня 323 г. до н. э. Александр Великий скончался в Вавилоне в возрасте 32 лет.

2.2. Античность. Древняя Греция

Дошедшие до нас развалины сооружений Древней Греции удостоверяют, что главную черту этого периода составляло постепенное освобождение греческой архитектуры от чужеземного влияния, претворение элементов, занесённых из Азии и Египта, в формы, соответствующие духу народа и условиям его религиозных воззрений и обрядов.

Богатая история Древней Греции, значительное культурное наследие и яркие стандарты красоты до сих пор находят свое отражение в архитектуре, интерьере и моде. Греческий стиль с течением времени нисколько не устаревает, наоборот, становится все популярнее.

Миллионы ценителей прекрасного во всем мире бесподобный греческий стиль привлекает упорядоченностью во всем — в каждой складке туники, в практичных элементах интерьера и в четкости архитектурных строений.

Древней Греции суждено было сыграть решающую роль в развитии архитектурных стилей последующих эпох. Только их наследие осталось в веках и эволюционировало вплоть до наших дней. Иногда о нем забывали, порой от него решительно отказывались, но оно снова и снова восставало из небытия. Чем же привлекало, чем так притягивало к себе искусство Греции? Изяществом и благородством форм, продуманностью и отточенностью всех деталей, уравновешенностью и спокойным величием. И вместе с тем — конструктивной простотой.

Древняя Греция не была единым государством. Полуостров состоял из множества полисов. Периодом расцвета считается V в. до н. э., когда произошли значительные открытия в области науки

и искусства. Учёные называют его «классическим». Закат цивилизации случился, когда греческие народы вошли в состав Рима.

Идеалом древних греков был гармоничный, разумный, всесторонне развитый человек.

Художественная культура представляет собой одну из вершин в истории мировой цивилизации.

Истоки греческой культуры лежат во 2-м тыс. до н. э., когда центром античного мира были остров Крит и та часть материка, на которой располагался город Микены. Эта считавшаяся легендарной культура была открыта благодаря археологическим раскопкам Генриха Шлимана. Пользуясь поэмами Гомера как путеводителем и сверяя местность по данным в них описаниям, он открыл ряд старинных поселений. Крупнейшей находкой Шлимана были древние Микены с их знаменитыми «Львиными воротами» — входом в микенскую крепость.

Несколько лет спустя англичанин Артур Эванс во время раскопок на острове Крит открывает остатки огромного дворца в Кноссе. Кносский дворец был богато украшен росписями, изображавшими сцены мирной жизни, праздничные процессии, религиозные обряды, акробатические игры и др.

Многими чертами искусство Крита напоминает египетское, но в отличие от симметрии, строгости канонических египетских изображений здесь царствует непринужденная плавная линия, красивый силуэт. Игры с быком или укрощение диких быков — любимая тема фресок Кносского дворца. Композиции динамичны и выразительны. Фигурки людей миниатюрны и подчеркнута хрупки рядом с могучим телом быка.

Для критских живописных рельефов характерна свободная, лишенная зеркальной симметрии композиция, что сообщает изображению особую легкость и естественность. Живые существа переданы всегда в движении.

Эллада — это государства (полисы), располагающиеся на юге Балканского полуострова, островах Эгейского моря, побережье Фракии и западной береговой полосе Малой Азии. Ее назвали древней («античной») в эпоху Возрождения, которое не знало восточных цивилизаций, значительно превосходящих по возрасту греческую.

Наиболее значимое влияние на последующие поколения оказало искусство Древней Греции. Оно зародилось на островах Эгейского моря и до сих пор удивляет своей гармоничностью и целостностью. Его спокойная, величественная красота послужила образцом и источником для более поздних эпох истории культуры.

Греки, давшие миру начало многих наук, первыми разработали и стройную теорию архитектуры. Они ввели в практику никогда не нарушаемый ими закон симметрии. Впоследствии в Европе он станет незыблемым основанием классицизма.

На основании искусства и архитектуры Древней Греции возникли такие стили, как ренессанс, классицизм и неоклассицизм. В основе стиля Древней Греции лежала наука о пропорциях, эталоном которых является золотое сечение. Совершенное соотношение различных частей базируется на принципе золотого сечения. Именно такое соотношение и вызывает подсознательное ощущение неповторимой красоты и гармонии.

Расцвет древнегреческого государства относится к V в. до н. э. Он был обусловлен развитием рабовладельческой демократии, наступившим в результате окончания Греко-персидских войн. Это способствовало развитию ремесел, науки, торговли, искусств, архитектуры. Появляются неизвестные ранее типы общественных и культурных зданий — театры, стадионы, агоры (площади), гимнасии (школы), храмы, выполняющие во многом роль общественных зданий.

Древняя Греция — родина театра. Зрители приходили за несколькими часами до представления. Отлучиться «по нужде» было нельзя, так как место сразу занимали. Для этого между рядами ходили рабы с длинными сосудами.

Роли на сцене исполняли мужчины. Для женских персонажей применяли маски. Кстати, традиция забрасывать актёров тухлыми яйцами возникла там же. Спектакли длились целыми днями, и, пролежав на жаре, еда портилась.

Самой важной задачей архитектуры древних греков, как, впрочем, и любого другого народа, было строительство храмов. Храмы в Древней Греции сохраняли основной тип построения. Греческие храмы были совершенно не похожи на храмы Древнего Египта и Древнего Востока: это были не монументальные, колоссальные

и внушающие религиозный трепет строения, а приветливые обители человекоподобных богов, которые были устроены наподобие жилищ людей, но, естественно, более изящные и более богатые.

Вера в Древней Греции играла весьма посредственную роль. Единого учения не существовало. В обществе преобладали мифы, которые стали зарождаться в крито-микенский период. Каждый город имел своего бога с людским обликом, воплощающего силы природы. Параллельно развивалась практика жертвоприношений. Этой церемонии мы обязаны появлению Олимпийских игр.

Строительство храмов было подчинено определённым правилам. Размеры, соотношения частей и количество колонн были точно установлены.

Рис. 5. Эретрия. Дом мозаики

Древним грекам принадлежит открытие мозаики. Именно они впервые стали выкладывать узоры на полу, стенах и потолках разнообразными цветными камнями (рис. 5). Обычно все помещения были достаточно просторными, содержали небольшое количество

мебели. Кстати, мебель в Древней Греции была массивная и стационарная. Кроме того, древние греки научились обтягивать мебель тканью. Сначала это была грубая холщовая ткань, а потом стали использовать шкуры животных или выделанную кожу. Древним грекам мы обязаны появлением подушек. В основном ткани ткали из конопли, они окрашивались или расписывались натуральными красителями. В цветовой гамме росписи использовались кремовый, золотой (желтый), коричневый, зеленый, терракотовый, шафрановый цвета.

В греческой архитектуре сложились три ордера: дорический, ионический, коринфский. В древнейшем из них, дорическом, колонны (рис. 6) более приземистые, сужаются кверху, покрыты продольными желобками (каннелюрами), капитель простая и строгая. Горизонтальная часть (антаблемент) делится на три слоя: архитрав, фриз, карниз, причем фриз расчленен на отдельные ячейки (метопы).

Рис. 6. Храм Парфенон

В ионическом ордере колонны прямые, пропорции облегчены, капитель имеет характерную форму, похожую на рога барана (так называемые волюты). Фриз, в отличие от дорического, тянется сплошной лентой. Витрувий считал, что дорический ордер выражает идею мужественности, а ионический — женственности. Развивая это сравнение до мельчайших подробностей, Витрувий и теоретики Александрийской школы находят в волютах сходство с завитками

волос, в каннелюрах — сходство с ниспадающими складками одежды и т. д. Здесь утонченность александрийцев не знает предела, однако мысль, которую они передают нам, является верной. Существуют два вида красоты, весьма отличные друг от друга, особенности которых не смогли бы сочетаться в одном произведении и которые оба принадлежат искусству, оба имеют право быть воплощенными в его творениях: с одной стороны, сила и энергия в мощных, мужественных и строгих формах; с другой — грация и изящество, в формах менее строгих, менее энергичных и более нежных.

Отправной точкой при создании дорического ордера явилась форма, структура же, подчиненная ее требованиям, лишь постепенно становится в гармоническое соотношение с ней. Честь создания этого соответствия между формой и конструкцией принадлежит эпохе Перикла.

2.3. Древний Рим

Рабовладельческое государство Рим, возникшее в конце VI в. до н. э., в период расцвета в I—II вв. н. э. стало мировой державой, покорившей многие государства, включая Древнюю Грецию.

Искусство Древнего Рима включает огромное количество произведений различных видов художественного творчества, датируемых периодом со II в. до н. э. по V в. н. э. Созданные умелыми мастерами той эпохи шедевры до сих пор вызывают восхищение у миллионов людей. Это привело к тому, что в Рим массово переезжали самые лучшие мастера искусств из разных уголков сначала республики, а затем и империи, которые постепенно растворились в местном обществе.

Римское строительное искусство берет свое начало из этрусского и греческого. Однако насколько греки были тонкими художниками, настолько римляне — практичными строителями. Вкусы римлян значительно отличаются от греческих как в общем решении зданий, так и в их конструкции и убранстве. Это проявляется и в направленности архитектурного творчества, и в преобладании гражданских зданий над культовыми.

На художественную культуру огромное влияние оказывала архитектура Древней Греции. Все качества архитектуры были при-
сущи скульптуре, декоративно-прикладному искусству, предметам
окружающей среды.

Несмотря на то, что арки существуют около 4000 лет, древние
римляне были первыми, кто использовал их огромный потенциал
в строительстве мостов, памятников и зданий (рис. 7).

Рис. 7. Арка Тита в Риме

Хотя культура Древнего Рима складывалась под влиянием
этрусской и древнегреческой культур, в непосредственном общении
с представителями которых римляне находились на протяжении
столетий, оптимизм, жизнерадостность, присущие грекам, не со-
ответствовали характеру и духу римлян. Нравы и обычаи римского
общества времен республики были весьма суровы. Лучшими каче-
ствами считались дисциплина и выполнение воинского долга.

Сосредоточие в Риме необычайных богатств и огромного чис-
ла рабов позволило вести строительное дело в больших масштабах.
Грандиозные здания, наполненные светом и солнцем, сверкание
полихромного мрамора, блеск позолоты, изысканные пышные
формы архитектуры, – все это подчеркивало силу и мощь римского
государства (рис. 8).

Рис. 8. Пантеон в Риме

Римляне также экспериментировали с такой потрясающе красивой формой, как купол.

Фреска была широко распространена в Древней Греции, Древнем Риме, Византии, на Руси X–XII вв. (в Киеве, Новгороде, Пскове). Расцвет этого вида живописи приходится на Ренессанс (выдающиеся произведения стенописи). В наше время фреска находит широкое применение как художественное оформление интерьеров и экстерьеров, позволяя создавать исторические стилизации, обыгрывать пространство согласно единому художественному замыслу. В интерьере она выполняет ту же роль, что и произведения живописи, позволяя решить дизайн помещения в утонченном и изысканном стиле. Стилистика фрески выбирается и предлагается в зависимости от эстетических вкусов и пожеланий, предназначения помещения, а также его фирменного стиля. Прекрасно подходит для оформления интерьеров магазинов, кафе, ресторанов, частных интерьеров. Всегда актуальный декораторский прием — создание живописных настенных «обманок». Безотказно действующее средство, когда необходимо зрительно расширить границы помещения, — фреска, которая позволяет, не ломая стен и не снося крышу, создавать желанный интерьер.

Рим насаждал свою культуру среди покоренных им народов, не взирая на их национальные особенности. Но империи рушатся, а построенное ими становится памятником и примером для подражания. Рим пал под ударами варваров, его наследницей стала Византия. Закончилась целая эпоха — эпоха античности. Но античному искусству много веков спустя еще предстоит воскреснуть в эпоху Возрождения — для того, чтобы навечно остаться в истории и практике человечества. Дорический, ионический и коринфский стиль вы можете и сегодня увидеть на многих зданиях, и не только в Европе.

В отличие от греческого изобразительного искусства, в котором преобладали произведения на мифологические темы, в Риме доминирующее значение приобрёл портрет, прежде всего скульптурный. Типичными для римского изобразительного искусства стали исторический рельеф и картина повествовательного характера. Для искусства Рима характерна также монументальная живопись, представленная фресками и мозаиками.

В римском искусстве рано развивается станковая картина повествовательного характера, рассказывающая о конкретных событиях. Типичным для Рима был также исторический повествовательный рельеф. Влияние греческого искусства сказалось в живописном убранстве внутренних помещений жилого дома, а именно в применении росписи по штукатурке. Этот прием росписи в Италии получил в науке название «I декоративный стиль», раньше всего открытый в Помпеях. Суть этого стиля заключается в расписывании архитектурных деталей стены. Александрийский стиль сказывается и в характеристике образов, и в свободном композиционном построении, во введении ландшафтных деталей, в трактовке одежды, фигурках малюток.

Западная Римская империя исчезла с лица земли более 1500 лет назад, но ее богатое наследие, полное инноваций и важнейших изобретений, можно без труда увидеть и сегодня. Римляне были прекрасными строителями и опытными инженерами. Их процветающая цивилизация достигла огромных успехов в области технологии, культуры и архитектуры, не имевших себе равных на протяжении веков. Римская империя в 395 г. н. э. распалась на две части. В восточной образовалась Византийская империя, в западной — Западная

Римская империя. Последняя в 476 г. рухнула под ударами варваров. На этом закончилась история Древнего Мира и началась история Средних веков, которая длилась 12 столетий.

Выводы

Рассматривая художественные стили как степень эволюции в истории цивилизаций, можно сделать вывод, что ведущей в искусстве древних государств всегда была архитектура. Все остальные виды как бы подчинялись ей, зависели от нее. Внешний вид здания — значимая подсказка, с помощью которой можно понять, в какую эпоху оно было построено. Следует подчеркнуть, что египетское искусство всегда было комплексным, это его основная и наиболее характерная черта. Культура Древнего Египта оказывала влияние на последующие эпохи, а именно на культуры Греции и Средневековья, ее называют «колыбелью человеческой цивилизации», именно здесь находились истоки будущих культур.

Притягательная сила греческой культуры была такова, что Рим, покоривший Афины, сам оказался в положении завоеванного. Но в архитектуре римляне не копируют греков, хотя и подражают им. И насколько греки были тонкими художниками, настолько римляне — практичными строителями. Они создают архитектуру, которая своим размахом и колоссальным масштабом стала проявлением мощи своей империи, ее символом. Искусство эллинизма в значительной мере определило развитие античного искусства в последующие века. Рим и его провинции, далекие Индия и Средняя Азия испытывали самое сильное его влияние. Глубина и широта греческого искусства давали возможность другим народам с самостоятельной культурой находить в нем для себя адекватные образы и художественные приемы.

Для культурной истории Рима большое значение имело завоевание греческих городов Южной Италии, ускорившее приобщение римлян к более высокой греческой культуре, изучение греческого языка, греческой литературы, философии. Римское искусство формировалось в тесном взаимодействии и под влиянием этрусского и греческого искусства, но не следовало всецело по чужому пути,

а выработало свои характерные особенности. В греческом изобразительном искусстве господствующими являлись образы богов, мифологических героев, атлетов, поэтому больше всего произведений живописи было на мифологические темы.

Контрольные вопросы

1. Под влиянием каких стран складывалась архитектура Древнего Рима?
2. Назовите главные отличительные черты римской и греческой архитектуры.
3. Назовите страну, ставшую наследницей после падения Рима.
4. Перечислите основные изобретения архитектурных сооружений Древнего Рима.
5. Назовите основные архитектурные достижения Древней Греции.
6. Назовите основные стилевые особенности греческого искусства.
7. Дайте определение понятия «египетский стиль». Какова главная задача архитектуры Древнего Египта?

Глава 3. АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Следующий период истории Европы – Средневековье. Многим он представляется чем-то мрачным и страшным. Но именно он дал миру удивительные стили – романский и готический.

В исторической науке Средневековьем принято обозначать период, последовавший за историей Древнего Мира и предшествовавший новой истории (середина XVII в.), то есть соответствовавший времени зарождения, развития и разложения феодализма в Западной Европе.

Средневековое искусство – особая ступень в мировом художественном развитии. Одна из его главнейших особенностей – тесная связь с религией, с ее догматами, отсюда его спиритуализм, аскетичность.

Средневековая архитектура прошла в своем развитии два этапа: ранний – период романского стиля (VI–XII вв.) и поздний – период готического стиля (XII–XV вв.).

3.1. Романский стиль. Готика

Романский стиль господствовал в Европе 400 лет. Свое название он получил только благодаря его римским элементам. Однако романский стиль питался из нескольких источников: античных, ранних христианских форм, византийских и восточных элементов, искусства варварских народов. В результате этого в Европе возник первый всеобъемлющий интернациональный стиль, который в разных странах отличался большим своеобразием.

Основной функцией романской архитектуры была оборонительная, поэтому для нее характерны тяжелые закрытые формы и статичность (см. рис. 9). Наиболее ярко этот стиль проявился в католических храмах с двумя башнями по сторонам от входа.

Рис. 9. Собор Св. Петра в Вормсе

Средневековые мебель и различные предметы домашнего обихода изготавливались в рамках натурального хозяйства в основном крестьянскими мастерами. Талантливых ремесленников и художников было мало. Только богатые люди могли нанять художников и мастеров. В романскую эпоху трудовой народ мебели практически не имел. Мебельное производство было весьма примитивно. Изделия имели примитивную конструкцию и грубую массивную форму. Шкафы держались при помощи железных накладок. Этот конструктивный прием пришел из Франции. В поздний романский период появляются формы мебели, характерные для последующих стилей. В это время изготавливаются изделия из дорогих материалов.

Однако готика – с точки зрения современного искусствоведа – единственный европейский стиль, имеющий совершенно своеобразную систему форм, новое понимание организации пространства и объемной композиции. В ней нет ни капли подражания кому-либо и чему-либо – в отличие от искусства Возрождения, которое является не чем иным, как возвращением к античности. Готика сложилась как искусство религиозное, христианское по духу и тематике. Оно было соотнесено с вечностью, с высшими, иррациональными силами. Особое место в искусстве готики занимал

собор — образец особого синтеза архитектуры, скульптуры, живописи (витражей) и музыки. Вертикальное и динамичное устремление его башен и сводов, ряды стройных столбов создавали впечатление неудержимого движения ввысь, которое усиливалось мощным взлетом остроконечных стрельчатых арок. Внутреннее пространство собора было озарено многоцветным сиянием витражей, что создавало особую, таинственную и вместе с тем необыкновенно радостную атмосферу. Все это оказывало сильное эмоциональное воздействие на человека, призывало и его самого устремиться к высшему и прекрасному.

Интенсивный рост городов, развитие торговли и ремесел, формирование буржуазных отношений также нашли свое художественное выражение в расцвете готического стиля. Родина его — Франция. Одновременно появился он в Бельгии и Швейцарии, в Германии — с XIII в. Просуществовал во Франции 300 лет. Полного расцвета достиг в XIV—XV вв. Этот стиль распространился в Европе, не затрагивая восточной части.

Название нового стиля было предложено в XV в. итальянскими теоретиками искусства, выразившими таким образом свое отношение к казавшейся им варварской архитектуре Западной и Средней Европы.

Готика — это стиль городских соборов. Готика явилась вершиной средневековой инженерной техники и архитектурной мысли, она была принципиально новым стилем (см. рис. 10). В городах развернулось, возникнув в Северной Франции, широкое строительство. Хотя готика возникла в процессе развития романской архитектуры, в противоположность ей и последующей архитектуре ренессанса, барокко и классицизма, это единственный стиль, создавший совершенно своеобразную систему форм и новое понимание организации пространства и объемной композиции. Название «готика» не отражает правильно существо данного стиля. В период Ренессанса это было насмешливое наименование, выдуманное итальянской художественной критикой для творческого стиля, возникшего севернее Альп. Во Франции этот стиль получил более точное название «style ogival» (стиль стрельчатый).

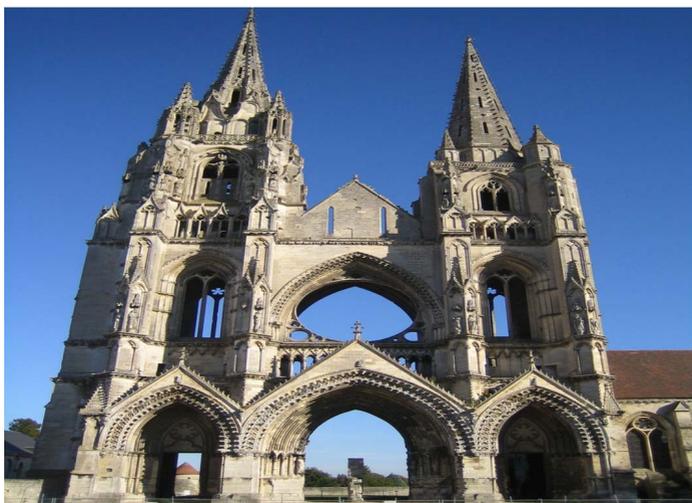

Рис. 10. Руинированный собор аббатства Сен-Жан де Винь

В стиле «готика» использовались различные строительные материалы. Жилые и хозяйственные постройки обычно возводились из дерева. Из этого же материала строились и многие значительные здания светского и церковного характера.

В областях с недостатком камня развивалось строительство из кирпича (Ломбардия, Северная Германия, Польша). Здесь производился фасонный кирпич для кладки профилированных пилонов, окон и роз (круглых окон). Но основным, наиболее характерным для готики материалом стал камень — отесанный и бутовый. Кладка из бутового камня, как правило, особенно в интерьерах, оштукатуривалась. Камень в готической архитектуре применялся как для создания конструкции, так и для декоративного убранства. Одновременно с возведением здания выполнялись работы по отделке его сложным и богатым декором.

Готические строители работали с камнем иначе, чем античные мастера, которые для возведения часто колоссальных сооружений тщательно обрабатывали огромные каменные блоки. Средневековые каменотесы со своим необычайным воображением и статическим чутьем смело конструируют большие по площади и высоте здания, которые в процессе развития готики становятся максимально

облегченными, превращаясь по существу в каркасные сооружения. При этом используются относительно небольшие обработанные камни. Эта каркасная система и ее чрезвычайно важная составная часть – ребристый свод составляют существо готического строительного искусства.

Этот стиль утвердился на Западе в начале Средних веков, он был принят народами римско-католической религии. В Венеции этот стиль впервые робко стал проявляться во времена господства византийского стиля, в XI–XII вв. Его характерной особенностью было строительство церквей с широкими стенами, в которых продельвались маленькие окошки. Внутри – двойной ряд пилястров или колонн, соединенных полукруглыми арками, делит церковь в продольном направлении на три части; свод обычно выполнялся в виде креста.

Итальянские мастера эпохи Возрождения считали такой стиль низшим по сравнению с чистым классическим искусством; для них «готический» был синонимом варварского. Готический стиль характеризуется удлинёнными пропорциями, просторными, чрезмерно вытянутыми вверх помещениями, где человек чувствовал бы себя ничтожно малым созданием. В противовес ничемности плоти пышным цветом расцвело «каменное кружево» тонкостенных построек. Готика – время рождения цветных витражей. Основные характеристики: стрельчатая готическая арка, крутые и легкие своды, стремление каждой части к восходящему движению, восходящие контрфорсы и арки, большие, высокие окна, разделенные на несколько частей колонками, отделанные в верхней части тонким кружевным декором.

3.2. Византия

Начало формированию византийского искусства в раннехристианском периоде положили два важнейших исторических события: публичное признание христианского богослужения в Римской империи в 313 г. н. э. и перенос столицы государства в Константинополь в 330 г. н. э. Это стало мощным толчком для образования нового центра культурной и политической жизни в Средиземноморье.

Искусство Византии имело ярко выраженную имперскую и религиозную направленности, за свою тысячелетнюю историю неоднократно переживало периоды подъема и упадка. Оно развивалось на фоне непрекращающейся борьбы между Константинополем и Римом за верховенство в христианском мире, результатом которой стал раскол единой церкви на католическую и православную. Темные времена иконоборчества в начале IX в. в византийском искусстве сменились эпохой Македонского возрождения. Были стандартизированы архитектурные формы, возродилась фигуральная живопись и скульптура, а также древняя античная техника резьбы по слоновой кости. В течение последующих двух столетий под натиском захватчиков пали Рим, Александрия и Антиохия, которые были основными соперниками Константинополя в борьбе за культурное господство в регионе. С этого времени византийское искусство надолго стало играть важнейшую роль в культурной жизни Европы.

Изначально Византия была небольшим городом — центром греческих колоний. Однако в период правления императора Константина влияние Византии многократно возрастает.

В 330 г. н. э. правитель выбирает его в качестве места своего постоянного пребывания. С тех пор город носит название Неа Рома, но чаще его называют Константинополем. Спустя 65 лет город стал постоянной столицей восточного государства. На тот момент в Византии достигло высокого уровня строительное искусство, в которое органично вплелись мотивы античной архитектуры. Уже в VI столетии были заложены основы новой архитектурной традиции, и возникает собственный монументальный стиль, получивший яркое выражение в храмовых сооружениях.

Византийскому типу архитектуры присущи мощные стены, прорезанные маленькими окнами и арками. Внутреннее пространство обильно украшено яркими коврами. Тяготеет к пышности, богатству, избытку украшений, движению масс, и в особенности использует арки разнообразных форм и купольные своды. Византийский купол опирается на четыре или восемь пилястров, соединенных арками. Существенный элемент — колонны, которые, образуя галереи, далее переходят в украшенные акантовыми листьями и животными капители, на которые, в свою очередь, опирается добавочная капитель,

украшенная рельефами. На внешних и внутренних стенах и на потолках богатейший и блестящий мозаичный декор.

Главной отличительной чертой византийской архитектуры можно назвать монументальность и сложность конструкций. Кроме этого, можно выделить следующие особенности архитектурного облика сооружений.

Если в композиции здания сочетались два этих материала, то получался интересный декоративный эффект, в котором слои каменной кладки чередовались с кирпичной.

С помощью специальных треугольных арок в виде парусов, надстроенных на сторонах квадрата, вся нагрузка распределялась на устойчивые угловые пилоны.

Для внутренней отделки зданий в Византии использовались следующие виды материалов: стеклянная смальта — мозаикой из разноцветных кусочков смальты облицовывали своды; мрамор — мозаикой из кусочков мрамора выкладывали удивительно красивые композиции на стенах; мраморная плитка — использовалась в качестве напольного покрытия.

Благодаря применению материалов высокого качества, оформление интерьеров церквей и храмов было роскошным и богатым.

Опыт и строительные принципы византийских зодчих охотно заимствуют в Европе и Азии, в греческом мире и в славянских областях.

Однако византийский стиль оказывает влияние не только на развитие православного христианского зодчества в славянских странах, но и на характер исламской архитектуры в Сербии и Турции.

В 998 г. во времена правления князя Владимира произошло значительное историческое событие — Крещение Руси. В результате этого христианство стало государственной религией. Вместе с новой верой в Киевскую Русь приходит византийское искусство, которое проникает во все сферы церковной жизни. В середине XI столетия город Киев становится одним из красивейших и богатейших европейских городов. В 1037 г. был построен Софийский собор, который считался главным государственным храмом страны. Для Киевской Руси он имел такое же важное значение, как и храм Святой Софии для Константинополя (рис. 11).

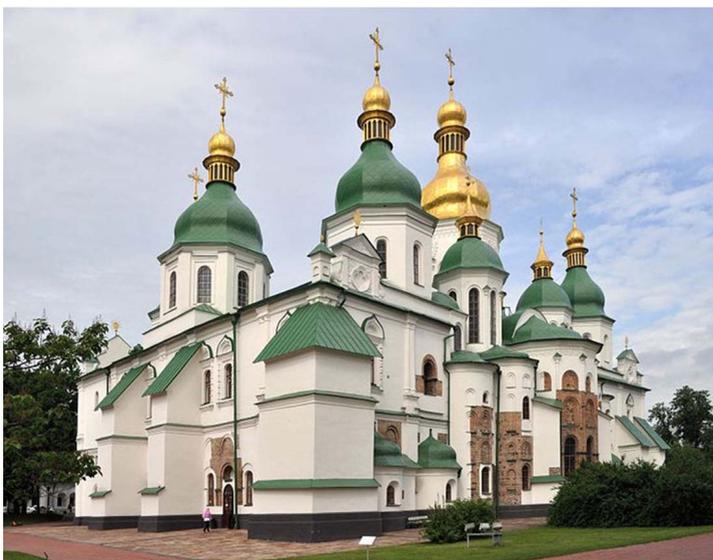

Рис. 11. Собор Св. Софии в Константинополе

Однако создатели Софийского собора в Киеве несколько отошли от византийских канонов. Собор имеет значительные отличия в конструкции и особенностях планировки, а также характеризуется большим количеством куполов — их тринадцать, в отличие от традиционных для Византии пяти куполов.

Выводы

Средневековое искусство — особая ступень в мировом художественном развитии. Одна из его главнейших особенностей — тесная связь с религией, с ее догматами, отсюда его спиритуализм, аскетичность.

Религия занимала большое место в художественной культуре европейского Средневековья. Мастера считали, что искусство должно приближать человека к Богу. Архитектура, картины, скульптура считались знаковыми, они отражали сверхъестественные, демонические и духовные образы.

Важнейшим фактором культурной общности Европы явилось Христианство. Именно в рассматриваемый период оно стало одной

из мировых религий. Христианская церковь основывалась на античной цивилизации, не только отрицая прежние ценности, но и переосмысливая их. Религия, ее богатство и иерархия, централизация и миропонимание, мораль, право и этика — все это сформировало единую идеологию феодализма. Именно христианство определяло в значительной мере отличие средневекового общества Европы от прочих социальных структур на иных континентах в то время.

Под влиянием византийских мастеров оригинальные школы иконописи сформировались во многих уголках Восточной Европы, а шедевры, созданные древними художниками, сегодня стоят очень дорого.

Искусство Византии — это не только уникальные шедевры древних мастеров, но и грандиозная часть духовной жизни европейской цивилизации. Его тысячелетняя история хранит множество интересных фактов для дальнейшего изучения благодарными потомками.

В Средневековье человек стал на новую ступень развития. Одно из главных достижений эпохи — изменения в образовании, появление новых стилей в искусстве. Без появления подобной культуры не смогла бы дальше развиваться Западная Европа. Из-за этого историки называют Средние века строительными лесами, с помощью которых были сформированы современные традиции.

Контрольные вопросы

1. Назовите основную функцию средневековой архитектуры. Перечислите ее характерные особенности.
2. Назовите основные отличительные особенности архитектурных сооружений готического стиля. Приведите примеры архитектурных сооружений.
3. Какой материал в готической архитектуре применялся как для создания конструкции, так и для декоративного убранства?
4. Перечислите основные стилевые особенности византийской архитектуры.
5. Витраж. Основное понятие и характеристики.

Глава 4. ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (РЕНЕССАНСА)

В науке все ещё ведутся споры о том, когда в истории человечества закончились Средние века. Однако искусствоведы и культурологи считают, что завершение тысячелетнего периода европейского Средневековья произошло на рубеже XIII–XIV веков в Италии, где в это время началась одна из интереснейших эпох в человеческой культуре, получившая название Возрождение, или Ренессанс (фр. *renaissance*).

Теперь, когда церковь, относящаяся к интеллектуальному поиску настороженно и даже враждебно, не имеет прежнего авторитета, начинается невероятный всплеск научных открытий и технических изобретений. Большое количество открытий заставляло человека думать, что ему подвластно всё, что ещё чуть-чуть — и он с помощью собственного разума и воли откроет все тайны земли и неба. Ощущение свободы от контроля церкви над человеческой личностью и разумом словно захлестнуло людей, жажда знаний стала характерной чертой эпохи. Выдающиеся умы Ренессанса в попытках постичь тайны природы и её законов, буквально хотели объять необъятное. Это породило такую характерную черту Возрождения, как массовое появление разносторонних, универсальных личностей — людей, весьма успешно занимавшихся деятельностью одновременно в нескольких научных и творческих отраслях.

Идеалом человека эпохи Возрождения становится сильная, волевая личность, способная изменить и усовершенствовать мир. Античное мировоззрение более всего соответствовало представлениям людей новой эпохи. Отсюда интерес к античности, произведениям архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Отсюда возрождение ордерной системы, архитектурно-декоративных тем и мотивов, пластических и декоративных деталей.

Отличительная черта эпохи Возрождения — светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес в первую очередь к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре.

Итальянское Возрождение делят на 5 этапов:

- Проторенессанс (2-я пол. XIII—XIV вв.);
- Раннее Возрождение (1410—1425 гг. XV в. — конец XV в.);
- Высокое Возрождение (конец XV — первые 20 лет XVI в.);
- Позднее Возрождение (сер. XVI — 90-е гг. XVI в.);
- Северное Возрождение — XVI в.

В эпоху Возрождения в течение почти двух столетий были созданы величайшие художественные ценности, поражающие широтой содержания, глубиной мысли, полнотой чувства, совершенством исполнения. Они пережили свое время и, пройдя через века, сохранили силу своего воздействия на зрителя. Главное значение эпохи в том, что мышление человека освободилось от оков старой условности и обогатилось новыми гуманистическими идеями. Эти идеи, общечеловеческие в своей сущности, дали в каждой стране толчок к развитию своеобразных национальных культур, а разработанный ренессансными мастерами реалистический метод определил развитие всей художественной культуры Нового времени.

Величайшим мастером этой эпохи был Микеланджело Буонарроти, создавший архитектуру как некий выигрышный фон для своих скульптур (рис. 12).

Он сдваивает колонны и пилястры, меняет их ритм, античность приспособливает к требованиям своего времени. Характерные признаки этого стиля: колонны, формируемые единым стержнем, полукруглые арки, фризы на карнизах и антаблементы, орнаментальные своды с кессонами, живописью и рельефами, прямоугольные окна с богатыми карнизами, поддерживаемыми пилястрами или колоннами; богатство украшений, которые в XVII в. в период барокко приобретут грандиозные пропорции с явным преобладанием закругленных линий над прямыми.

Леонардо да Винчи — в полном смысле это был *homo universal* (человек универсальный). Трудно найти области знания и техники, в которых Леонардо не сделал бы крупные открытия, изобретения, не высказал смелые идеи. Он занимался анатомией, физиологией, зоологией, ботаникой, географией, геологией, механикой, астрономией, математикой. В сфере искусства Леонардо был живописцем, скульптором, рисовальщиком, музыкантом, создавал архитектур-

ные проекты, сочинял басни и сонеты, оставил огромное количество записей своих размышлений и представлений об искусстве.

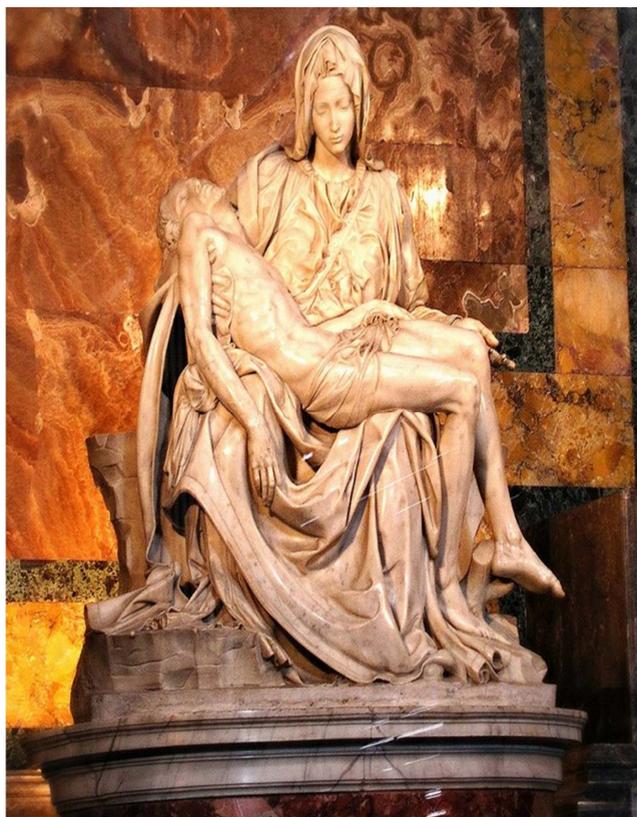

Рис. 12. Микеланджело Буонарроти. Пьета (1498–1501)

Новаторские позиции Леонардо в художественном творчестве четко обозначились уже в его ранних работах. Так, в «Мадонне с цветком» («Мадонна Бенуа») он уходит и от статичности, «застылости» кватрочентистских композиций на эту тему, и от увлеченности различными деталями окружающей среды. Мать и дитя показаны им в открытом проявлении чувств, в живом общении, игре. В этой картине уже можно почувствовать основные особенности его искусства: интерес к психологическим решениям и пространственному построению, стремление к лаконичности и обобщению (рис. 13).

Рис. 13. Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа

Если художники XV века овладели перспективой, то Леонардо овладел пространством. Персонажи его картин располагались уже не на фоне далекой перспективы, а внутри пространства; между передним и задним планом не было разрыва, а существовала связанность, единство; сами персонажи не были «наложены» один на другой, а находились во взаимосвязи, между ними чувствовался воздух. Ощущению единства способствует мягкая, с едва уловимыми переходами светотень — знаменитое леонардовское «сфумато»; оно объединяет персонажей между собой и с окружающей средой, создает впечатление воздушности, придает телам естественную объемность, смягчает, как бы растворяет контуры.

Живопись, которую Леонардо называл царицей искусств, он считал не только «законной дочерью природы», но в первую очередь наукой, и свои произведения, полные трепетного очарования и глубоких эмоций, он строил с помощью математических расчетов. В картинах «Поклонение волхвов», «Мадонна в гроте» ввел пирамидальное построение, ставшее в известной мере классическим.

Самое знаменитое произведение Леонардо — портрет Моны Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо дель Джокондо. При внешней неподвижности Леонардо удалось передать в портрете молодой женщины жизнь души, само ее течение, неуловимо меняющиеся оттенки мыслей, чувств, ощущений. Леонардо отмечал, что хороший живописец должен писать две главные вещи — человека и представление его души. «Джоконда» — принципиально новый портрет, с ним связано зарождение в европейском искусстве психологического портрета.

Маньеризм (XVI–XVII вв.). Переходным этапом между барокко и Возрождением стал маньеризм. Художники-маньеристы искали новые формы выражения чувств, использовали различные изобразительные эффекты, стремились удивить зрителя изысканной и вычурной подачей. Но маньеризму не хватило концептуальной целостности и художественной зрелости, достигнутой мастерами барокко. Некоторые исследователи считают маньеризм переходным стилем, другие относят его к раннему барокко.

Маньеризм — этап кризисный, противоречивый художественный стиль Позднего Возрождения; мировоззренческие противоречия и общее ощущение кризиса вылились во Флоренции в «нервное» искусство надуманных цветовых сочетаний и изломанных линий; поверхностность виртуозного мастерства художников и архитекторов, манерничанье (подражание образцам, слепое их копирование).

Исследователей культуры эпохи Возрождения поражает тот факт, что, пожалуй, ни одна художественная эпоха не давала миру в столь короткий срок такого количества гениев и талантов, причём большая часть из которых жили и работали примерно в одно время и в одном месте.

И неслучайно практически все, кто пишет и говорит об этом историко-художественном периоде, приводят слова немецкого философа Ф. Энгельса, который абсолютно точно смог выразить то главное, чем так важна и неповторима была эта эпоха в истории человеческой культуры. Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учёности.

4.1. Стиль барокко, рококо. Классицизм

Обратимся к следующему (после эпохи Возрождения) яркому стилю, оставившему осязаемый след в истории человечества — барокко. Затейливая выразительность и внешняя эффектность обеспечили барокко главенство над другими стилями европейской культуры более чем на столетие — с конца XVI в. до середины XVIII в.

Главной идеей барокко можно считать неприятие «естественности», которая становится синонимом дикости. Барокко было призвано облагораживать, приукрашивать. Слово «барокко» означает буквально «странный», «причудливый». В XVII в. Италия — первое звено в искусстве эпохи Возрождения — потеряла экономическое и политическое могущество.

Этому стилю свойственна роскошь, парадность, декоративность, стремление к величию и пышности, то есть все то, что производит сильное впечатление на человека, поражает его воображение. Стиль барокко появился в XVI—XVII вв. в итальянских городах Рима, Мантуе, Венеции, Флоренции.

Эпоху барокко принято считать началом триумфального шествия «западной цивилизации». Для стиля барокко характерны криволинейные очертания плана, сложные пространственные построения, частое применение овала, спаренные колонны и пилястры. Барокко противостоял классицизму и рационализму.

Эпоха барокко отвергает традиции и авторитеты как суеверия и предрассудки. Барокко — век Разума и Просвещения. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли, опера, культовая музыка, оратория); одновременно — тенденция к автономии отдельных жанров (кончерто гротто, соната, сюита в инструментальной музыке).

В XVII—XVIII вв. продолжали строить дворцы, виллы и храмы, которые стали богаче по форме, пластически насыщеннее. Этот стиль, получивший название барокко (причудливый, странный), завершил Ренессанс усложненными, подчеркнута экспрессивными формами. Его основатель, архитектор, скульптор и живописец

Микеланджело Буонарроти, положил начало пластически выразительной архитектуре барокко в капелле Медичи во Флоренции и вестибюле библиотеки Лауренца.

Для архитектуры барокко характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Часто встречаются развернутые масштабные колоннады, изобилие скульптуры на фасадах и в интерьерах, волноты, большое число раскреповок, лучковые фасады с раскреповкой в середине, рустованные колонны и пилястры. Купола приобретают сложные формы, часто они многоярусны, как у собора Св. Петра в Риме. Характерные детали барокко — теламон (атлант), кариатида, маскарон.

В итальянской архитектуре самым видным представителем искусства барокко был Карло Мадерна (1556—1629), который порвал с маньеризмом и создал свой собственный стиль. Его главное творение — фасад римской церкви Санта-Сусанна (1603). Основной фигурой в развитии барочной скульптуры был Лоренцо Бернини, чьи первые исполненные в новом стиле шедевры относятся приблизительно к 1620 г. Бернини также архитектор. Ему принадлежат оформление площади собора Св. Петра в Риме и внутренние интерьеры собора, а также другие архитектурные сооружения.

На Сицилии после крупного землетрясения 1693 г. появился новый стиль позднего барокко — сицилийское барокко. Стиль барокко получает распространение в Испании, Германии, Бельгии (тогда Фландрии), Нидерландах, России, Франции, Речи Посполитой. Наиболее популярным памятником испанского барокко, распространившегося также в Латинской Америке, является один из самых почитаемых верующими храмов Испании — собор в Сантьяго-де-Компостела. В Латинской Америке барокко смешалось с местными архитектурными традициями, это самый вычурный его вариант, и называют его ультрабарокко.

Во Франции стиль барокко выражен скромнее, чем в других странах. Раньше считалось, что здесь стиль вообще развития не получил, и памятники барокко считались памятниками классицизма. Иногда употребляют термин «барочный классицизм» применительно к французскому и английскому вариантам барокко. Сейчас к французскому барокко причисляют Версальский дворец вместе

с регулярным парком, Люксембургский дворец, здание Французской Академии в Париже и другие произведения. Они действительно имеют некоторые черты классицизма. Характерной чертой стиля барокко является регулярный стиль в садово-парковом искусстве, примером которого является Версальский парк. Позже, в начале XVIII в., французы выработали свой стиль, разновидность барокко — рококо. Он проявился не во внешнем оформлении зданий, а только в интерьерах, а также в оформлении книг, в одежде, мебели, живописи. Стиль был распространен повсюду: и в Европе, и в России. Для стиля барокко в интерьере характерна показная роскошь, хотя он сохраняет в себе такую важную черту классического стиля, как симметрия.

Роспись была популярна всегда, а в стиле барокко она стала просто необходимой, поскольку интерьеры требовали много цвета и крупных, богато украшенных деталей. Потолок, украшенный фресками, стены из расписанного мрамора и позолота были как никогда популярны. В интерьере часто использовались контрастные цвета: нередко можно было встретить мраморный пол, напоминающий шахматную доску. Золото было везде, и все, что можно было покрыть позолотой, было позолочено. Ни один уголок дома не оставляли без внимания при декорировании.

Микеланджело считают одновременно и последним мастером Возрождения, и создателем стиля барокко, ибо именно он осознал его основной стилеобразующий элемент — пластику стены. Венец его творчества — собор Святого Петра в Риме — причисляют уже к стилю барокко. Название «барокко» происходит от итальянского слова вагоссо — вычурный. Обычно, говоря об искусстве XVII в., отмечают два основных стиля — барокко и классицизм, а также в качестве третьего — внестилевое реалистическое направление. Все эти стилевые направления существовали одновременно, а иногда соединялись в одном памятнике, что не всегда позволяет говорить о чистоте стиля в том или ином произведении. Родиной барокко считается Рим, а наиболее яркие образцы архитектуры этого стиля были созданы в Италии, Испании, Португалии, Южной Германии, Чехии, Польше, Литве, испанских и португальских колониях в Латинской Америке. Во всех этих странах католическая церковь

имела очень большое влияние и, таким образом, барокко стал стилем, который она взяла на вооружение.

Данный стиль призван продемонстрировать богатство и престиж владельца. Характерными особенностями стиля являются: преобладание криволинейных форм, пышность, использование архитектурных форм (витые колонны, архитектурный декор); широкое использование лакировки, ценных материалов в отделке (золото, серебро, медь, кость, мрамор, различные породы дерева, мозаика, облицовка шпоном). Вместо кругов и овалов предыдущего стиля — сложные очертания спиралей. Вместо гладких поверхностей — вогнутые и выпуклые. Характерна резьба выющихся стеблей, венков, раковин, гирлянд. Впервые появляются полноценные кабинеты с обшивкой стен в едином стиле с мебелью.

Экспрессивность, помпезность барочных форм. Пластичский принцип объема, сложные структуры пространств, богатство и пышность интерьеров. Синтез скульптуры и архитектуры — излюбленные мотивы барочного декора. Появляются мебельные «гарнитуры», мебель с мягкой обивкой. Применяются плафонные росписи. Отмечаются культура женственности, значение театрализации и воображения. Происходит развитие построек камерного характера: будуаров, интимных кабинетов. Характерны перевес декоративности над архитектурным началом, ориентированность интерьера на уют, изящество и изнеженность, увлечение «китайщиной» (тинуазри), уменьшение предметов интерьера.

Мебель была настоящим предметом искусства, и, казалось, предназначалась лишь для украшения интерьера. Стулья, диваны и кресла обивались дорогой, богато окрашенной тканью. Были широко распространены огромные кровати с балдахинами и струящимися вниз покрывалами, гигантские шкафы. Зеркала украшались скульптурами и лепниной с растительным узором. В качестве материала для мебели часто использовали южный орех и цейлонское черное дерево. В интерьере предполагалось наличие достаточно большого свободного пространства.

Середина XVIII в. (1723—1774) связана с быстрым экономическим развитием и ростом богатства Франции. Придворные и аристократические круги, обладатели значительных богатств стремят-

ся к роскошной жизни, комфорту. Это обстоятельство отражается на характере архитектуры и искусства. Формируется стиль рококо.

В 20-х гг. XVIII в. во Франции появляется рококо — первый безордерный стиль, игривый и изящный, считающийся несерьезным и легкомысленным, ставший тем не менее очень популярным и в других странах и оказавший огромное влияние на развитие всех видов искусства, особенно декоративного. Термин «рококо» произошел от французского «rocaille», обозначающего орнаментальный мотив изысканной формы, напоминающий морскую раковину. В зодчестве стран Европы стиль рококо часто является своеобразным местным вариантом позднего барокко. Главным образом влияет на характер декора, приобретшего манерно утонченный, подчеркнуто изящный и усложненный вид.

В помпезных интерьерах рококо вместо ярких красок и резких эффектов используются мягкие пастельные тона. Прямые линии переходят в изогнутые и прерываются арабесками. Искусный, натурально выполненный декор отвлекает глаз от структурных элементов. Именно распространенный орнамент в форме раковины, так называемый рокайль (rocaille), и дал название этому стилю.

Для живописи и скульптуры рококо характерны камерные по духу галантные сцены, эротико-мифологические и пасторальные сюжеты, асимметричные композиции.

Богатая тонкими переливами и несколько блеклая по колориту рокайльная живопись имеет преимущественно декоративный характер. Совершенно особенным очарованием обладают интимные, элегантные, грациозные, жеманные портреты эпохи рококо.

В скульптуре преобладают рельефы и статуи, предназначенные для убранства интерьера, небольшие статуэтки, группы, бюсты, в том числе из терракоты, расписного или неглазурованного фарфора.

В декоративно-прикладном искусстве прихотливое изящество отделки нередко сочетается с заимствованными экзотическими мотивами китайского искусства. Мотивы в восточном вкусе становятся одной из самых характерных особенностей рококо.

В архитектуре фасадов почти исчезают горизонтальные прямые линии, появляются мягко изогнутые, плавные. Здания кажутся

словно вылитыми из одного гигантского куска камня и скорее вылепленными, нежели чем построенными. Углубления изяшно перетекают в выступы и создают впечатление одной сплошной, волнующейся и очень пластичной массы. Эффект усиливается обилием декоративных элементов, выполненных с большой выдумкой и изобретательностью. Все это приобретает удивительную живописность и динамичность и как бы вливается в окружающее пространство.

Стиль рококо дает модное направление в отделке дворянских особняков середины и конца XIX в. Отмечается роскошь гостиных, избыливающих дорогостоящими коллекциями произведений искусств. Вторая половина XIX в. интересна российским вариантом формирования рококо, а именно отказом от услуг архитекторов в оформлении интерьера. Сам владелец оформлял помещение в своем вкусе. Перегруженность декором, количеством предметов и, как следствие, замкнутость пространства — типичные признаки кризиса стиля этого времени.

Уже отмечалось, что рококо часто считают поздней стадией барокко. Но как по используемым внешним формам, так и по своему внутреннему настроению этот стиль очень отличается от шумного и грандиозного барокко. Внешне — это легкость и изящество, граничащие с игривостью, любовью к экзотике, неповторимая, изысканная декоративность. Его часто «упрекают» в бездумности и легковесности, но за этими внешними впечатлениями скрываются высшая утонченность, блестящий художественный вкус и совершенство формы.

Классицизм. XVIII век — это новое открытие античной культуры, произошедшее благодаря археологическим раскопкам в римских городах Геркулануме и Помпеях, прекрасно сохранившихся под слоем пепла городов с улицами и домами, с великолепными образцами римской живописи, что, в свою очередь, вдохновляло художников и архитекторов.

На смену барокко пришел классицизм, который во второй половине XVIII столетия уже полностью доминировал. Бурно развивались наука и промышленность. В Европе формировались сильные империи. Порядок, строгость, чувство меры, уравновешенность классицизма более подходят в государственных делах и лучше

усваиваются всеми слоями общества, чем проповедь чувственности и необузданных страстей барокко.

Архитектуре классицизма в целом присущи разумная логика планировки и рациональная геометрия объемной формы. Классицизм обращается к наследию античной архитектуры, творчески постигает и применяет ее законы, особенно закон симметрии. Однако лучшие архитекторы классицизма скорее цитируют, чем копируют античность.

Название говорит само за себя. В основе стиля собраны опыт и принципы предыдущих стилей. Это попытка создания идеального стиля не просто на века, а навсегда. Идея время от времени перерождалась и снова становилась актуальной. До сих пор считается универсальным принцип «не знаешь, как — сделай классицизм». Характерны использование в оформлении помещений и фасадов элементов античной архитектуры, разработка так называемой ордерной организации декора.

Нестареющая классика всегда в моде — именно этим постулатом руководствуются те, кто поручает архитектору создание интерьера в одном из стилей, которые принято относить к классическим. Дизайн интерьера в классическом стиле неизменно ассоциируется с добротностью, солидностью и респектабельностью, с умеренным консерватизмом и неизменной стабильностью.

По статистике, к классическому интерьерному дизайну тяготеют люди, уже перешагнувшие сорокалетний рубеж и добившиеся значимого социального, карьерного и финансового статуса.

Кстати, именно финансовые возможности почти всегда являются одним из решающих аргументов в пользу интерьерного дизайна в классическом стиле. По уровню бюджетных затрат этот стиль однозначно лидирует, а точное воссоздание стилистики ампира или барокко может обойтись в сумму, сопоставимую со стоимостью всего объекта недвижимости. В классическом интерьере практически нет элементов, несущих только сугубо утилитарную, прикладную функцию; практически каждый объект является произведением искусства, и даже работы по отделке помещения, например, созданию настенной росписи, выполняют мастера высочайшей квалификации, нередко имеющие художественное образование.

Классический интерьер в узком смысле слова воссоздает стилистику интерьерного убранства той или иной эпохи в истории европейской архитектуры. Именно поэтому использование уникальной антикварной мебели и аксессуаров, нередко имеющих историческую ценность и обладающих статусом музейного экспоната, является в данном случае обычным делом. Вот почему цены на барочный или ампирный дизайн могут быть заоблачными, а сам интерьер, выполненный в таком стиле, несет, как правило, сугубо представительские функции, подчеркивая статус и состоятельность своего владельца.

Термин «классицизм» происходит от латинского *classicus* — образцовый, норма, порядок. Обычно различают классицизм XVII в. и XVIII — нач. XIX вв. (последний часто именуется неоклассицизмом). Простые и четкие формы античного искусства принимаются за образец для подражания. Происходит отказ от чрезмерной роскоши барокко и рококо.

Широко распространилась мода на маленькие комнаты. Родился «style Gabriel»: простые филенки, двери, классически сдержанные карнизы, каминные ясные очертания из красивого мрамора, увенчанные большими простыми зеркалами, белые потолки, стены, окрашенные в белый, серый или бледно-зеленый цвета. Это и стало классическим французским образцом элегантного дома.

Формы предметов упрощаются, линии выпрямляются. Происходит выпрямление ножек, поверхности становятся проще. Наблюдается широкое использование античного наследия (формы, мотивы), и одновременно происходит совершенствование барочного и ренессансного стилей. Становится обязательной симметрия. Начиная применяться технология маркетри, сокращается использование золота и бронзы. Стулья и кресла обиваются тканями с цветочным орнаментом. Популярная расцветка: красное дерево плюс легкая бронзовая отделка. Очертания спинок становятся строже, в их декор вводятся античные мотивы, греческие и римские — мечи, шлемы, щиты, а также египетские — изображения сфинксов в декоре мебели; ножки стульев и столов по-египетски сужаются книзу.

Популярен белый цвет. Нередко употребляются цветные лаки (белый, зелёный) в сочетании с лёгкой позолотой отдельных деталей.

Для Людовика XIV — «короля-солнца», считавшего: «государство — это я», безусловно, классицизм казался единственным стилем, способным выразить идеи мудрости и могущества государя, разумности государственного устройства, спокойствия и стабильности в обществе. Внутренняя борьба, взволнованность, столкновения, столь явные в искусстве барокко, никак не соответствовали идеалам ясности и логики французского абсолютизма. Людовиком XIV был сделан этот выбор между двумя стилями во время конкурса на проект восточного фасада Лувра. Он отверг проект самого выдающегося архитектора барокко Лоренцо Бернини, несмотря на все его заслуги и мировую известность (чем очень оскорбил великого мастера), отдав предпочтение простому и сдержанному проекту Клода Перро, выдержанному в строгом классическом духе.

В архитектуре возвращаются простые, строгие формы, ясность, гармоничность пропорций, спокойное равновесие элементов архитектурного декора. Яркий пример — знаменитый французский дворцово-парковый ансамбль.

Включение русского искусства в европейский поток стилевого развития характеризует особенности этого стиля в классицистическом интерьере.

На завершающем этапе классицистического направления наблюдается обращение к художественным формам Древнего Рима и Древнего Египта.

Со временем классицизм перерождается в академическое искусство, начинает довлеть не только над архитектором, но и над заказчиком. Классицизм постепенно преобразуется в ампир, который стал конечной фазой его существования.

Ампир преобладал в архитектуре (и вообще в искусстве) в течение трех первых десятилетий XIX в. Он был последним этапом эволюции классицизма в истории Европы. Под влиянием имперского духа классицизм изменил изящную простоту форм на монументальную выразительность.

Основные элементы ампира: монумент, массивные портики, военная эмблематика в оформлении фасадов и интерьеров (воинские доспехи, лавровые венки, орлы). Отражая египетские походы Наполеона и открытие древнейшей культуры египтян, ампир вклю-

чает в свой арсенал созвучные ей мотивы: массивные геометрические объемы, египетский орнамент, стилизованных сфинксов.

Громоздкость и тяжеловесные формы ампира, а также появление новых направлений в архитектуре привели в конце концов к тому, что классицизм сошел с пьедестала. Но он еще вернется во второй половине XX в., будет творчески переосмыслен и, оказавшись включенным в современное искусство, станет вновь желанным для немалой части человечества.

Ампир охватывает не только архитектуру. В этом стиле выполняются росписи потолков и стен, посуда, мебель и другие предметы интерьера.

Персье и Фонтен – теоретики и практики стиля ампир. Стиль ампир – высшая точка, а одновременно и завершающий аккорд зародившегося во второй половине XVIII в. классицизма. В эпоху наполеоновской империи классицизм перерождается в официальный, насаждаемый сверху стиль – стиль ампир. Сущность этого стиля была откровенно выражена уже в самом его названии: ампир – от французского «empire» (империя).

Производство мебели в стиле ампир отличается от предшествующего стиля барокко тем, что в самом дизайне мебели используются античные, в особенности римские архитектурные формы: колонны, пилястры, консоли, карнизы и фризы, используемые для членения передних сторон шкафов и комодов. Опорные части столов, кресел, стульев, диванов делаются в виде античных гермов, сфинксов, грифонов, колонн и львиных лап, заимствованных из развалин Древнего Рима и раскопок Помпеи. В форме мебели используются прямоугольные, массивные, замкнутые формы, профили и выступы на ней редки.

Впервые в истории мебели важную роль стала играть фактура материала. В предшествовавших стилях она скрывалась за нагромождениями резных украшений и различных шаблонов. На шкафах, секретерах, столах и других предметах мебели остаются большие плоскости филенок, обрамленных слабо выступающей обвязью рамы. Качество древесных пород теперь играет важную роль. Для изготовления мебели предпочтение отдавалось темно-красному дереву. Его гладкая поверхность украшается бронзой, золочен-

ной через огонь, со строго симметричными узорами. Отдельные детали покрыты резьбой. Ножки, следуя античному стилю, часто имеют форму лап животных. Иногда сверху этих лап неожиданно помещаются фигуры лебедей, львов или сфинксов. На углах шкафов и комодов косяками служат античные колонны с бронзовой золоченой базой и капителью или отдельные фигуры крылатых побед («Ника»).

Стиль ампира обогатил мебельные формы и рядом новых типов шкафов. Другие новинки: узкий сервант, узкие витрины, круглые сервировочные столы, предназначенные для складывания фарфоровой посуды. Кресла принимают форму древнеримских. Передние ножки нередко идут прямо от подлокотников и представляют собой гермы; если же они заканчиваются около сиденья, то подлокотники поддерживаются резными фигурами львов, грифонов, лебедей и других животных или массивными завитками. Как кресла, так и вся другая мебель для сидения жесткая. В мебели этого стиля отдается предпочтение пышности в ущерб удобству пользования. Стулья несколько проще кресел, причем их спинке часто придается форма лиры, которая является одним из наиболее употребительных мотивов в украшениях предметов мебелировки стиля ампира.

Бидермейер. Стиль бидермейер привнес в буржуазное жилище скромный вещевой мир с легким налетом сентиментальности. Более поздняя, высокомерная эпоха дала этому стилю насмешливое прозвище «бидермейер» (слово «бидермейер» — «бравый господин Мейер» — как синоним мещанства ввел в обиход поэт Эйхголт). От холодного, аристократического ампира бидермейер унаследовал основные принципы построения и лаконизм. Буржуазному сознанию отвечали такие стилевые формы, в которых главный упор был на практичности. Критерием бытовой вещи, мебели считались прежде всего такие качества, как прочность, доброкачественность, удобство. В мебели эпохи бидермейер мы уже можем обнаружить большую часть современных типов. Никогда еще мебель не была столь «мебельной» по характеру, то есть свободной от архитектурных форм и чужеродного декора. Критерием качества мебели теперь считаются удобство форм и безупречная столярная

работа. Простота форм мебели компенсировалась яркой расцветкой обивок и занавесок, орнаментированных мотивами натуралистически трактованных цветов.

В эту эпоху возникла и так называемая «чистая комната» (гостиная). Пространство комнат заставлено большим количеством мебели, которая стремится группироваться в центре и притом так, чтобы пустоты оставалось как можно меньше. В мебели стиля бидермейер строгость и холодная величавость классицизма постепенно вытесняются более естественными формами, плавно изогнутыми линиями. Конструкции отдельных типов мебели отличаются остроумием и оригинальностью; главное их достоинство — практичность и удобство в быту.

По примеру английских мебельных мастеров столяры бидермейера увлекались и конструированием многофункциональной, «комбинированной» мебели: раздвижных столов; столов с выдвижными или откидными столешницами; стульев и столов, трансформируемых в библиотечную лестницу; письменных столов и шкафов с различными ящичками и т. д.

В эпоху бидермейера наиболее распространенными предметами бытовой мебели были разнообразные шкафы и комоды. Простые формы и линии, свободные от декора поверхности этих предметов позволяли полнее выявить естественную красоту цвета и текстуры дерева. Корпус предмета решался в простых геометрических формах; боковые стенки и дверцы выполнялись либо рамочно-филеночными, либо сплошными, без всяких членений; в случае рамочного оформления рамки были простыми, не профилированными, трапециевидными в сечении. В мебели бидермейера все еще часто встречаются неизбежные следы архитектоники в виде не сильно выраженных, подчас схематично решенных карнизов, тимпанов, колонок или пилястр и гладких, слегка массивных опор. Большая часть сложившихся в эту эпоху типов мебели не утратила своей актуальности и по сей день. Она отлично подойдет для оформления классического интерьера.

4.2. Романтизм. Эkleктика

Романтизм — архитектурный стиль, возникший в XIX в. и являющийся ярким примером эклектизма — характерного для романтизма смешения различных стилей, не только из настоящего, но и из прошлого. При проектировании зданий в стиле романтизма архитекторы обращались к богатому опыту Древней Греции и Рима, средневековой готики. Но особенно ярко выражались в романтизме особенности восточной архитектуры, к тому времени ещё недостаточно изученной. В романтизме не было строгих стандартов, аскетизма, характерных для архитектуры того времени. Его отличительной чертой стали свобода творческой мысли и разнообразие форм и силуэтов, перенятое у восточной архитектуры.

Романтизм — это культурное течение, возникшее на стыке XVIII и XIX вв. как оппозиция классицизму. На смену разуму просветителей пришли чувства романтиков.

В XIX веке, благодаря развитию науки и прогресса, было создано множество новых технологий и материалов для строительства, что существенно повлияло на внешний облик всей тогдашней архитектуры. Резко подешевели сталь и чугун. Это позволило создавать большие и красивые сооружения, не затрачивая на это много средств.

На этот век и пришёл расцвет романтизма. Усовершенствованные технологии позволяли создавать здания нового типа, более изящные и лёгкие, разнообразные по форме и размерам. На этих моментах архитектура европейская во многом перекликалась с архитектурой восточной.

Особенно популярен романтизм был в архитектуре садов и парков. Они создавались более элегантными, естественными, в них живое крепко сплеталось с неживым, образуя одно целое. В этом заключалась прелесть романтизма. Он тоже оказал колоссальное влияние на развитие современной архитектуры. Этот стиль является отрицанием грандиозно-тоталитарного ампира. Романтизм поэтизирует народную архитектуру, а также художественные формы прежних времен. Он несёт шарм седой старины, пастушеской идиллии, пряной экзотики.

Романтизм близок по духу ко всем хорошо известному ныне стилю «кантри» с его восхвалением народного быта, искусственными сундуками, плетеной мебелью и прочей милой стариной с экологическим оттенком.

Романтизм — тот настоящий, исторически достоверный романтизм — проявил себя в создании особого рода садово-парковых ансамблей. Характерным для него является исчезновение границы между природой и искусственным, насажденным, спроектированным парком. В парке устраиваются искусственные водоемы, водопады, гроты, которые создают впечатление естественных, существующих здесь с незапамятных времен. Для романтизма всегда было характерно разнообразие форм и творческая свобода. Естественно, ведь это был адекватный ответ на суровое однообразие ампира.

Романтизм считается характерным для поэтических натур. Этому стилю присущи утонченность, элегантность, пластика линий.

Романтизм — это легкий, изысканный стиль. В интерьере прекрасно сочетаются: ковка, арочные формы проемов, зеленые уголки в красивых вазонах, скульптуры, стекло, цветы, легкие ткани. Мебель обтянута шелковой тканью, или имеются шелковые подушки. Возможно обращение к фольклорным и природным формам декора.

Эклектика. Примерно с середины XIX в. в России появляется стиль эклектика. Эпоха эклектики — это когда становится можно строить все, что хочешь, и оформлять здания, как хочешь. Расцвет данного направления в России приходится на конец XIX — начало XX в.

В архитектуре он выразился наиболее контрастно. Это направление приходит на смену классицизму. Но если прошлый стиль дал городам регулярную планировку, положил начало центрам, то эклектика заполнила жесткую структуру кварталов и завершила городские ансамбли.

Архитектура в стиле эклектики отличается от своих предшественников обилием и разнообразием декоративных элементов. Это давало творцам большую свободу действий и широту творческой мысли. Эклектизм в архитектуре проявлялся в соединении различных направлений в одном сооружении. Стиль эклектика

в архитектуре в определенные исторические периоды носил разные названия: в 1830-х гг. его называли романтизмом, во второй половине XIX в. — бозар (beaux-arts).

Сейчас исследователи нередко называют этот стиль «историзмом». Последнее название связано с тем, что эклектизм в архитектуре характеризовался смешением стилей из разных периодов в истории зодчества и созданием обновленных вариантов уже известных стилевых направлений. Так появились неогрек, неоготика, необарокко и т. д. — каждый известный стиль мог получить обновленный, «модифицированный», вариант. Возникший стиль эклектики в архитектуре использовал разнообразные лепные украшения, сложные декоративные формы и отражал стремление представителей высшего общества к демонстрации роскоши, власти. Архитектурная эклектика в XIX в. украшала целые кварталы американских, европейских и центральных российских городов.

Мода на эклектизм в архитектуре возникла на основе поисков художниками новых идей. Исследование истории зодчества привело многих мастеров к решению создавать новое на основе старого, заимствуя уже известные приемы и сочетая их с уже существующими технологиями, а также приспособляя сооружения к современным требованиям. То или иное направление в эклектике архитектура перенимает на уровне отдельных элементов, повторяя формы, декор, однако меняются масштабы, дизайн становится более символическим, он теряет свою первоначальную идейную направленность. Часто меняется функциональное назначение строения. Использование конкретных исторических стилей в создании эклектических сооружений нередко вызывало нарекания критиков. По мнению исследователей, эклектика в архитектуре подстегнула появление модерна, а позже легла в основу современного эклектизма, основанного на ассоциативном образе, воспроизводимом владельцем дома или дизайнером. Фантазия архитекторов смешивает старое и новое, создавая необычные образы, которые тем не менее являются узнаваемыми и позволяют говорить об определенном направлении.

Современный эклектизм архитектуры выражается в использовании узнаваемых фрагментов, приемов того или иного стиля. Например, любое сегодняшнее сооружение, созданное в классиче-

ском стиле, эклектично, так как лишь повторяет некоторые элементы, заимствованные из ордерной системы. Сегодняшняя эклектика позволяет владельцу дома жить словно бы в разных эпохах одновременно, когда используются все современные средства для лучшего художественного выражения: инженерные, технологические, конструкционные.

Резюмируя, можно констатировать, что барочная живопись усилила в искусстве эмоциональное начало. Для полотен эпохи характерны динамика, страстность, обращение к сильным чувствам. Картины наполнены жизнью в самых разных её проявлениях, будь то чувственная непокрытая телесность Рубенса или психологическая напряжённость Рембрандта.

Уход барочной эстетики со сцены тоже не был одномоментным. В XVII столетии возник классицизм как антитеза барокко. Рациональная эстетика классицизма стремилась упорядочить искусство, ввести определенные правила, очертить границы жанров. Именно под влиянием классицизма складываются основы национальной литературы европейских стран и России, закладываются основы театра, создается новый подход к планированию и облику городов. В этот период рождается урбанистика, как мы понимаем ее сегодня, с продумыванием парков, площадей, удобным расположением улиц.

Эти два стиля сосуществовали вместе на протяжении довольно длительного времени. Угасая, барокко передало эстафету изящному рококо – своей, можно сказать, облегчённой версии, лишённой драматизма и провозгласившей доминанту чувственной беспечности.

Классицизм утратил лидирующие позиции в XIX в., но его черты обнаруживаются в искусстве XX столетия, даже сейчас классический стиль с его рационализмом и гармонией востребован в дизайне.

Основная идея романтизма – противостояние человека и общества, причем настоящий романтический герой одинок, не принимается социумом, витает в высоких мирах, стремится оторваться от скучной рутинной обыденной жизни.

Представители романтизма в попытках бегства от действительности пошли в противоположную от классицизма сторону. Если классики искали идеал в античности, то романтики черпают вдох-

новение в фольклоре, средневековом искусстве, рыцарской культуре, мистике.

Аристократические идеалы, воспеваемые в стиле ампир, сменялись идеалами более широких масс. Усиливалось значение индивидуализма, ценнее становилась личность. Всё это нашло отражение в работах мастеров романтической школы.

4.3. Стиль модерн и его региональные течения

С середины XIX в. прослеживаются новые тенденции в архитектуре. Она становится более независимой от общепринятых норм и правил, от академизма с его жестким принципом строить только так и никак иначе. Такое явление стало возможным благодаря тому, что в обществе появилось множество обеспеченных людей. Они не были связаны с высшим аристократическим обществом, с его манерностью и стереотипами. Они заказывали дома в самых невероятных, часто трудно описуемых стилях. Это был протест против аристократии.

Модерн — это новаторский архитектурный стиль начала XX в., зародившийся в Европе и быстро распространившийся по всему миру. Появление стиля обязано трём важным факторам: стремлению отказаться от традиций и переосмыслить прошлое, развитию технического прогресса, позволившему создавать сложные детали, и переломному историческому моменту, который способствовал росту национального самосознания в европейских странах.

Модерн зародился на рубеже XIX и XX веков и просуществовал около тридцати лет. Условными временными границами считаются 1890—1910 гг., однако многие здания позднего стиля были построены и в 1920-х гг.

Слово «модерн» переводится как современный, и это был поистине новый стиль и настоящий глоток свежего воздуха в европейской архитектуре. Его задачей было переосмыслить многовековые архитектурные традиции, используя новаторские методы.

Стремление отречься от старого и создать нечто совершенно новое резонировало с настроением общества 1900-х гг., стоявшего на границе старого и нового мира. И также, как и многие события,

произошедшие на стыке веков, имели большое влияние на дальнейшую мировую историю, революционный модерн также сформировал новую архитектурную парадигму, обеспечившую появление всех главных стилей XX в.: конструктивизма, функционализма и модернизма.

Первым зданием модерна традиционно считается отель Тассель в Брюсселе архитектора Виктора Орта. В особняке были тщательно продуманы все детали как экстерьера, так и интерьера. Здесь были впервые применены такие стилевые особенности модерна, как арочные окна, натуральный камень, использование мозаичных полов, витиеватых решёток лестниц и орнаментов на природные мотивы, которые впоследствии стали фирменными для стиля.

Модерн дал жизнь новому принципу проектирования зданий — изнутри наружу, который стал основополагающим во всей архитектуре XX в. С этих пор главным становится критерий пользы. Именно рациональная функциональность теперь определяет объемно-планировочные решения зданий. Дом прежде всего должен быть удобным для человека, соответствовать его образу жизни, увлечениям, работе, досугу.

Другой особенностью модерна является вдохновение народным искусством и Средневековьем. Начало XX в. — это рост национального самосознания и обращения к своему культурному и историческому наследию. В каждой стране это выразилось по-разному. В Скандинавии, Прибалтике и на северо-западе России часто вдохновлялись замками, отчего многие дома часто напоминают небольшие замки. В Венгрии заметно сильное восточное влияние. Обращение к фольклору также проявилось в использовании на фасадах существ из сказок.

В разных странах модерн немного отличался и даже назывался по-разному: ар-нуво во франкоговорящих странах, югендстиль и сецессион — в немецкоязычных странах. Каждый регион привносил в стиль что-то своё, но также сильнее всего модерн менялся с течением времени.

Период моды на модерн в архитектуре России приходится на конец XIX — начало XX в. Русский модерн — стиль, который получил свое развитие благодаря появлению нового класса — буржуа-

зии, представители которого были людьми образованными, хотя и не имели аристократического прошлого. Исследователи отмечают, что русский модерн в архитектуре представлял собой художественное направление, соответствовавшее западноевропейским версиям этого стиля, но отличавшееся своими особенностями. В декоре построек появились характерные для стиля асимметричные живописные композиции с преобладанием растительных мотивов, многоцветные мозаичные панно на сюжеты народных былин, созданных по эскизам русских художников.

В России при создании декора архитекторы обратились к русскому фольклору и народным сказкам. Часто использовались традиционные орнаменты и сюжеты, а также растительный декор, животные и сказочные существа. Самыми яркими представителями смешения русского стиля и модерна являются Казанский вокзал в Москве и Витебский вокзал в Петербурге.

Зодчие, строившие в стиле русского модерна, нередко за образцы брали такие сооружения, как московский собор Василия Блаженного, ярославские храмы XVII в., украшенные изразцами. В композицию фасадов включались мозаика, изразцы, майоликовые панно, витражи. В современном строительстве продолжают использовать национальные мотивы, опираясь на традиции русского модерна.

Из всех российских городов именно в Москве русский модерн был наиболее разнообразен и использовался для строительства совершенно разных типов зданий: особняков, вокзалов, гостиниц и промышленных предприятий. Часто это яркие и неординарные строения, выделяющиеся среди остальной застройки. Например, проходя мимо, невозможно не заметить дом Перцова неподалёку от храма Христа Спасителя. Красочное мозаичное панно и необычная асимметрия крыши делают его похожим на сказочный дом. Также в этом стиле было построено много особняков, которые теперь сосредоточены в районе улицы Остоженки. Главный представитель московского модерна — архитектор Шехтель.

В Петербурге одни из лучших примеров модерна России — дом Зингера на Невском проспекте, Витебский вокзал, Елисейевский магазин. В целом же здесь был более распространен северный

модерн — подвид стиля, характеризующийся использованием натуральных материалов. Яркие представители петербургского модерна — Лидваль, Бобыр.

Одним из самых важных архитекторов северного модерна был Фёдор Лидваль. Работы Лидваля есть и в Петербурге, и в Стокгольме, и во многих других городах. Здания, спроектированные Лидвалем, являются образцами модерна, и он внёс, наверное, самый значимый вклад в развитие северного модерна в Петербурге.

Северный модерн появился в Петербурге под влиянием скандинавской и финской архитектуры национального романтизма и получил своё наибольшее развитие в начале XX в. В это время происходило тесное сотрудничество шведских, финских и петербургских архитекторов, что привело к значительным заимствованиям в архитектуре. Расцвет северного модерна не был долгим, однако он привнёс значительные изменения в облик Петербурга.

Уникальность северного модерна заключается в его желании обратиться к прошлому, используя для этого новые художественные средства. Это сочетание уходящего романтизма, новаторских приёмов модерна и первых черт функционализма является не только архитектурным феноменом, но и отражает меняющуюся эпоху, которой было начало двадцатого столетия. Это своеобразный переход между прошлым и будущим: ранние здания северного модерна могут иметь классические и романтические элементы, тогда как здания позднего периода приобретают строгость черт, более соответствующих функционализму, который в полной мере придёт на смену модерну.

Модерн был распространён по всей России и нашёл своё выражение в дворянских особняках, которые можно найти в Нижнем Новгороде, Самаре, на Урале и в Сибири.

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания обратились к северному модерну, который в этих странах называют национальным романтизмом. Его распространение обусловлено легкой доступностью натурального камня и дерева — главных материалов стиля. Неприступные дома с каменным основанием и асимметричными деталями часто напоминают скандинавские замки — подобные примеры можно встретить в Хельсинки, Осло, Стокгольме, Бергене.

Из прибалтийских столиц отдельно стоит отметить Ригу, где появился свой «рижский югендстиль». До трети домов в центре города построены именно в этом стиле. Именно здесь находится настоящая галерея модерна под открытым небом – улица Альберта, где сосредоточены красивейшие архитектурные памятники югендстиля.

В Западной Европе модерн был более романтическим и часто довольно гармонично вписывался в среду. Ар-нуво в Париже – это, например, знаменитые входы в метро, ставшие одним из символов города. Венский сецессион в Австрии отличался отсутствием плавных линий, он был квадратным и строгим. В Барселоне – это авторский стиль, созданный Гауди. Здесь преобладали плавные линии, множество ярких и разнообразных декоративных элементов и мозаики.

Ранний модерн был практически абсолютным отрицанием многих, если не всех классических принципов построения зданий. Характерной особенностью раннего модерна является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественного, плавного движения изогнутых линий. Этот стиль придает весьма прочным и массивным предметам видимость хрупкости и воздушной легкости.

Мастера модерна реанимировали и стали широко применять различные виды декорирования, которые были уже полузабыты.

Выводы

Именно культура Древней Греции и Древнего Рима становится непререкаемым авторитетом и образцом для подражания в эпоху Ренессанса. Представители этого периода искренне считали, что возрождают Античность, и именно поэтому назвали своё время Возрождением (по-итальянски – «ринашименто»).

Основным отличием мировоззрения представителей новой эпохи стало изменившееся представление о человеке и его месте в мире. Если в Средневековье центром мироздания считался Бог (теоцентризм), теперь постепенно главенствующее положение начинает занимать человек, который объявляется венцом творения и царём природы. Такое мировоззрение получило название гуманизм (от лат. «человечный»).

Эпоха барокко последовала за эпохой Возрождения. Но история и искусство — не набор схем, поэтому неверно представлять, что в XVI в. ещё творили в ренессансном стиле, а в XVII-м внезапно начали писать картины и создавать другие художественные произведения в новой манере. Барочные мотивы звучат уже в творчестве мастеров Позднего Возрождения — Тициана (*Tiziano*), Тинторетто (*Tintoretto*).

Классицизм, ампир ориентируется на образцы античного искусства. Но он впитывает в себя только некоторые его черты, характерные для имперских амбиций Рима, который нуждался в наглядных иллюстрациях своей мощи.

Романтизм является отрицанием грандиозно-тоталитарного ампира. Этот стиль поэтизирует народную архитектуру, а также художественные формы прежних времен. Он несет шарм седой старины, пастушеской идиллии, пряной экзотики.

Эклектика допускала одновременное использование элементов самых разных стилей: готики, барокко, ренессанса, византийского, финского, псевдорусского и т. д.

Благодаря идеям гуманизма, человек начинает освобождаться от церковных запретов и догм, получает моральное право на сотворчество с Богом в преобразовании мира и самого себя. Вместе с тем он ощущает возрастающую потребность в реализации новых возможностей, в первую очередь — в научном познании мира.

Модерн стал поистине революционным стилем, разрушившим сложившиеся традиции и нормы как в архитектуре, так и в других формах искусства. Отчасти он был результатом кризиса, а отчасти — отражением непростой эпохи, полной противоречий и стоявшей на пороге больших перемен. Отказ от традиций привёл к рождению новых стилей, которые раз за разом переосмысливали архитектуру и были отражением общественных изменений.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит главное значение эпохи Возрождения? Перечислите ее характерные особенности.
2. Новаторские позиции Леонардо да Винчи. Сфумато. Назовите основные произведения.
3. Назовите основные периоды Ренессанса. Перечислите стилевые особенности внутреннего убранства и архитектурных сооружений.
4. Перечислите характерные особенности стиля барокко.
5. Перечислите характерные особенности стиля романтизм.
6. Дайте характеристику термина «эkleктика».
7. Перечислите характерные особенности стиля модерн.
8. Перечислите характерные черты русского модерна. Назовите величайших мастеров стиля модерн в России.

Глава 5. СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНЕ

Отвечая на изменчивые нужды современного общества, дизайнеры все чаще обращаются к историческим стилям в поисках вдохновения. Мотивы из прошлого возрождаются в искусстве, дизайне и архитектуре. Хотя подобные заимствования происходили всегда — вспомните произведения древнеримских скульпторов, черпавших вдохновение в искусстве Древней Греции, уже на протяжении 150 лет длятся дискуссии об их допустимости.

В XIX в. исторические стили играли в искусстве ведущую роль, в XX — стиль модерн положил конец их господству. Модернисты стремились создать собственный художественный язык и полностью отрицали заимствования из прошлого. Лишь в 1960-х, с приходом постмодернизма, дизайнеры вновь стали обращаться к истории.

В наше время дизайн не просто определяет форму объекта или его функции. Он превратился в самостоятельный язык, и его нужно знать, чтобы понимать.

5.1. Функционализм. Брутализм. Хай-тек

Современный дизайн, словно губка, впитывает самые разные мотивы, он не ограничен никакими стилистическими рамками, которые когда-то задавали направления его развития, он обнаруживает новые выразительные средства, одним словом, сейчас дизайн располагает неограниченными возможностями. Старинные стили в современном переосмыслении постоянно используются в дизайне интерьеров.

Первым в строю современных архитектурных движений нужно поставить функционализм (в советской России у него было иное название — конструктивизм). Он возник в начале 20-х гг. и увлек за собой архитекторов многих стран мира. Они решили реализовать следующий принцип: эстетические качества искусства должны быть всецело подчинены пользе для человека.

Функционализм возник в начале XX в. как один из основных элементов более общего понятия — модернизма. Этот стиль явился наиболее радикальным и принципиальным поворотом на путях развития не только искусства, но и материального мира.

Функционализм распространился, подобно модерну, на весь предметный мир — на мебель, одежду и даже на книжную графику. Он объявил современное ему состояние архитектуры смертельной болезнью и отрицал всякое творческое наследие прошлых эпох. Однако цели его были благородны: оздоровить города и улучшить жизнь людей, используя достижения научно-технического прогресса. Функционализм демократичен, не требует больших материальных затрат и позволяет создать «больше жилплощади за те же деньги».

Функционализм ставит человека в центр процесса проектирования. Однако отнюдь не конкретную личность, а человека вообще — как некое биологическое и социальное существо. Функциональная составляющая зданий должна прежде всего определяться физиологическими и общественными потребностями человека. Архитекторы этого направления проектируют дома таким образом, чтобы обеспечить людям необходимые условия для комфортного проживания (или работы).

Эстетическими постулатами функционализма становятся предельное упрощение форм, отказ от декорирования и стремление к минимальной обработке поверхностей. Очень сдержанно функционализм относится и к введению цвета в архитектуру.

Функционализм — это движение за минимизацию буквально всего, что окружает человека — от фасадов до интерьеров и моделей одежды. Приверженцы функционализма были своего рода романтиками — простота, польза и свобода от наследия прошлого. Но, увы, отвергая обязательные нормативы классических архитектурных форм, функционализм приходит к созданию собственной, весьма единообразной художественной формы. И рецепт этой формы предлагается (скорее даже навязывается) во всех случаях, независимо от диагноза. Круг замкнулся, и функционалисты оказались в той же ловушке, из которой сначала совершали побег.

Брутализм и хай-тек. В 50-х гг. в Англии зародилось еще одно направление современной архитектуры — брутализм (англ. *brutal* —

грубый). В своих произведениях бруталисты стремятся к обнажению конструкций, из которых построено здание, к максимальному выявлению умышленно простых, грубых архитектурных масс.

Этот стиль архитектуры был создан не столько для красоты, сколько для функциональности еще в середине XX в., но стал «отцом» для нескольких современных интерьерных стилей.

Термин «брутализм» в переводе с французского *«betonbrut»* означает «сырой (необработанный) бетон», что соответствовало действительности. Экономжилые и производственные здания строились европейскими правительствами с минимальными затратами на материалы и обслуживание, а сырой бетон, из которого они строились, плохо выветривался и подвергался быстрому разрушению. Отсюда и «честное» строительство.

Тем не менее это было единственным экономичным решением на фоне послевоенных разрушений, и брутализм распространился по всей Англии и дальше — по всему миру. Этот архитектурный модернизм, в котором функция доминирует над красотой форм, имел не только своих приверженцев среди знаменитых архитекторов того времени, но и нашел свою новую жизнь в XXI в.

Брутализм в архитектуре XX в. до сих пор считается достаточно современным. Нехватка жилья в наше время сравнима с послевоенной. А потому «экономные» промышленные лофт и необруталистские стили, которые могут быть использованы в старых промышленных зданиях, сегодня находят все большее распространение в мире.

Стиль хай-тек сложился в архитектуре и дизайне в 1970-х гг. Широкое распространение получил уже в 1980-е гг., хотя его основы, как считают некоторые искусствоведы, были заложены еще в XIX в. Джозефом Пакстоном (Хрустальный дворец) и Гюставом Эйфелем (Эйфелева башня). Хай-тек представлял собой своеобразное отражение всех достижений науки и техники XX в. Его основоположниками были в основном англичане: Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Grimшоу, Джеймс Стирлинг — и итальянец Ренцо Пиано. Большой вклад в становление и развитие концепций хай-тека внесла группа «Аркигрэм», которая применяла идеи поп-арта и научной фантастики 1960-х гг. в архитектурных сооружениях. Также важное значение имели работы Б. Фуллера (геодезические купола), О. Фрея

(разработка кинетических структур) и Я. Чернихова (здания со стержневыми несущими стальными конструкциями и элементами инженерных систем и оборудования).

Раннему хай-теку присущи ироничность и акцентирование внимания на технических достижениях. Теперь декоративными элементами служат инженерные коммуникации, опорные конструкции, которые демонстрируются зрителю, чей взор обращен на фасад здания. Нет попытки их спрятать, так как стиль прочно основывается на прагматизме и функциональности. Это больше не преклонение перед научными и техническими достижениями, а ироничная игра, в которую предлагает сыграть архитектор. Излюбленными материалами, используемыми в стиле, стали металл, пластик, стекло. Предпочтение в цветовой гамме отдается монохромным и ярким чистым цветам. Поначалу хай-тек не получил широкого распространения, но уже в конце 80-х — начале 90-х из-за развития высоких технологий и отказа от ироничности в пользу гармоничности формы он стал символом престижности и неизменным при создании коммерческих и общественных сооружений. Это деловой и строгий стиль, не терпящий небрежности, основанный на сочетании пространства и света.

Это стиль высоких технологий, своего рода противоположность брутализму. Брутализм можно с достаточной точностью назвать лоу-теком (*low-tech*), стилизацией низких технологий. В отличие от него, хай-тек крайне аккуратен, изыскан и утончен. Он прежде всего ассоциируется с обилием стекла в сочетании с металлическими конструкциями. В архитектурную композицию зданий хай-тек активно включает элементы их инженерного оборудования: воздуховоды, трубопроводы, вентиляционные шахты.

Облик хай-тековского здания приобретает «технотронный» вид за счет использования различного рода аксессуаров. Излюбленный металл этого стиля — алюминий. В оформлении интерьеров его нередко используют в сочетании с деревом.

Хай-теку противостоит биотек. Его популярность приходится на начало 90-х гг. XX в. Стиль развился из бионики — науки, изучающей живую природу с целью использования полученных знаний в практической деятельности человека. То есть биотек — это

«неоорганическая» архитектура, которая не спорит с природой, не входит с ней в противоречие, а является ее продолжением. Основоположником стиля считается Антонио Гауди. Его Дом Бальо (1906) при разном освещении способен менять оттенок и ассоциируется с природными, биологическими формами: балконы, словно раковины, колонны и балясины в виде костей, а отделка дома — мозаика — напоминает чешую рыбы. Основные признаки биотека: несимметричность, формы, заимствованные из природы (зооморфизм, антропоморфизм, фитоморфизм). Отдается предпочтение материалам, похожим на природные структуры. Большинство проектов данного стиля сконструированы теоретически, ведь биотек еще в стадии становления.

Постмодернизм. Сегодня в архитектурной среде доминирует плюрализм идей и мнений. Ни одно из направлений архитектуры не может называться приоритетным, ни одна концепция не возводится на пьедестал в качестве истинной. Развитию таких взглядов способствовало движение постмодернизма. Его философия исходит из той установки, что ориентация на художественный абсолют провоцирует воспроизведение тоталитарного сознания у человека и тоталитарных структур в обществе, и поэтому не может быть с успехом использована.

Постмодернизм (поставангард, постмодерн) (лат. *post* — «после» и «модернизм») — совокупное название художественных тенденций, особенно четко обозначившихся в 1960-е гг. и характеризующихся радикальным пересмотром позиций предшествующих модернизма и авангарда. Стиль заявил о себе новым отношением к историческому наследию и местным культурным традициям. Теоретически оформился во второй половине 1960-х гг., а в практике строительства — к концу 1970-х, объединив различных по творческим принципам и почерку мастеров. Ранним этапом постмодернизма стал поп-арт.

Постмодернизм представляет собой совокупность течений в дизайне и архитектуре, которые пришли на смену модернизму. Стиль поставил для себя задачу гармонизировать архитектуру в соответствии с естественной и искусственной окружающими средами.

Это отказ от традиционных форм в искусстве, от иерархии и оценок, от сравнения с прошлым; свобода мысли, творчества и мнения.

Идеалы постмодернизма — асимметрия, карнавал, игра. Лозунг открытого искусства, постоянное стремление к новому, постоянная динамика, смешение разнообразных принципов и стилей.

Высокая культура обретает статус субкультуры, массовая культура выдвигается на роль господствующей системы ценностей.

Главной составляющей постмодернизма стал упор на эстетический облик сооружений и их оригинальность. Запрет на декоративные элементы, как это было в модерне, снят.

Практиками постмодернизма стали: Роберт Вентури, Морис Кюло, Леон Крие, Альдо Росси, Антуан Грюмбах. Как таковой новой идеи постмодерн не несет. Стиль основан на подражании историческим памятникам и создании архитектурных объектов, использует упрощение классических форм и их хаотичное применение. Логика и простота отошли на последний план. Искусство как «храм культуры» отрицается, и происходит слияние изящных искусств и масс культуры. Как и в хай-теке, подход к воплощению сооружения ироничный.

Материалы, используемые в стиле: нержавеющая сталь, неоновые трубки, анодированный алюминий и т. д. Предпочтение в выборе цвета отдается ярким цветам.

Архитектурный постмодернизм возрождает исторические принципы построения композиции зданий (симметрию, перспективу, пропорциональность), использует элементы всех стилей, применяя принципы высокой эклектики. Кроме того, постмодернизм свободно обращается практически с любыми видами декора. Копирование как таковое здесь просто исключено. Несколько стилей могут быть собраны воедино и проникать друг в друга, образуя удивительные и неповторимые здания.

Деконструктивизм. Стиль неразрывно связан с постмодерном, но принято разделять эти два направления. Он основан на постоянной изменчивости и поисках новых форм самовыражения. Основное отличие от постмодернизма — это удаленность от массового потребителя и более тесная связь с архитектурными теориями начала XX в.

На становление деконструктивизма повлиял русский конструктивизм 20-х гг. XX в. Но его главное отличие от модерна и конструктивизма — в радикальной позиции по отношению к заказчику, которая выражается в отрицании функциональности помещения. В видении деконструктивизма архитектура не решает задачи, а создает их. Ярким примером может служить музей Питера Айзенмана, в котором невозможно повесить картины. Также большим отличием от постмодерна можно считать идейность — происходит отметание старого и создание нового. Форма зданий выбирается усложненная, ломанная, поэтому сооружения смотрятся агрессивно. Деконструктивизм позиционирует себя как архитектура для избранных.

Метаболизм. Зародился в конце 50-х гг. XX в. в Японии. Киунори Кикутакэ стал главным идеологом направления. Взор первопроходцев данного стиля был обращен, как и в случае с биотеком, к природе. Концепция метаболизма заключается в перенесении принципов индивидуального развития живого организма в архитектуру. Мир быстро меняется, и, чтобы идти в ногу со временем, архитекторы решили этот вопрос посредством перестройки сооружения и замены его составляющих при заданных требованиях. Признаком такой архитектуры является ячеистость, модульность. А особенностью стала незавершенность и недосказанность. Вследствие этого здания выглядят динамичными. А незаполненные пространства заставляют акцентировать на себе внимание, и весь архитектурный объект находится в диалоге с окружающим миром.

Минимализм. Зародился в 40-е гг. XX в. Расцвет направления пришелся на 60-е гг. Руководствуясь принципом «меньше — значит больше» Мис ван дер Роэ развивает концепцию универсального дома и становится основоположником данного направления. Особенности стиля стали избегание декора и украшений, монохромность, максимально простые прямые линии с минимальным изгибом, открытость, размытие границ между внутренним пространством и окружающей средой. Предпочтение отдается таким материалам, как металл, стекло, бетон, дерево. Если создается дом в стиле минимализма, то он функциональный, лаконичный, наполненный светом, где все инженерные, бытовые конструкции тщательно скрыты. Минимализм получил второе дыхание на рубеже XX—XXI вв.

И на сегодняшний момент крайне востребован. Это касается не только индивидуального строительства, но и общественных сооружений. Из-за своей строгости, лаконичности и предельной функциональности он схож с хай-теком и популярен при возведении офисных центров, небоскребов.

5.2. Этнические стили

В настоящее время у этнических направлений в дизайне имеется немало преимуществ. Так, любой этнический стиль может стать удачным дополнением к эклектичному интерьеру, сделав его более самобытным и глубоким.

Традиционный декор и аксессуары остаются на пике популярности все последнее столетие и не собираются сдавать свои позиции. Возможность сделать обстановку более актуальной – второй повод добавить этнику в свой интерьер.

Хоть этностиль и сравнивают с кантри-стилем, в действительности он является более узким направлением, поскольку в нем применяются краски и предметы, характерные для той местности, под которую делается стилизация. Надо сказать, что этностиль является более экзотичным, поскольку может отображать убранство жилищ различных восточных и азиатских народностей.

Этно – архитектурный стиль с ярко выраженным национальным мотивом. В России это русская изба из рубленого бревна с коньком на крыше. В Японии дом в стиле этно имеет характерную изогнутую крышу. Архитектурные решения часто дополняют изразцами, или африканскими орнаментами, или персидскими мотивами и т. д. Сколько культур существует на планете, столько вариаций и имеет стиль этно.

Этнический стиль – это совокупность цветов, предметов декора и мебели, материалов, характерных для той или иной страны. Различные этностили призваны создавать в помещении неповторимую атмосферу далеких стран при помощи различных деталей интерьера, мебели и соответствующей цветовой гаммы.

Стремление украсить свое жилье экзотическими вещами, привезенными из дальних стран, существовало, по-видимому, всегда.

Явление стало массовым еще во времена первых крестовых походов, когда европейцы по пути в Палестину побывали на Ближнем Востоке и территории современной Турции. Затем началась эпоха Великих географических открытий, и предметы материальной культуры других стран стали привычными в домах Европы. Имитация в интерьере национальной стилистики той или иной страны стала популярной ещё в XVIII в.; французские аристократы создавали в своих поместьях китайские домики, англичане отделяли гостиные в индийском или арабском стиле, а русские помещики, в свою очередь, имитировали в усадьбах английский и голландский стиль.

В XX в. архитекторы в качестве источника вдохновения стали использовать мотивы искусства американских индейцев, африканских племен или аборигенов Австралии. В настоящее время при создании этнического интерьера возможно использовать как уже существующие архитектурно-дизайнерские наработки, ставшие своеобразным эталоном стиля, так и принципиально новые вариации сочетаний этнической и национальной эстетики.

Справедливости ради стоит заметить, что подавляющее большинство этнических интерьеров является лишь репликой, авторской вариацией на ту или иную художественную тему; доскональное воспроизведение аутентичного интерьера встречается крайне редко. Причина этого очевидна: современный человек не сможет жить в доме, являющемся точной копией жилища австралийских или африканских туземцев, зато с удовольствием позаимствует у них художественный орнамент, отдельные элементы декора или аксессуары. Немаловажную роль в создании этнического интерьера играет использование традиционных природных материалов: ротанга, бамбука, керамики и экзотических пород дерева.

Специфика этнической, или национальной, стилистики такова, что ее отдельные элементы превосходно гармонируют с интерьером, выполненным в ультрасовременной хай-тек-стилистике. Хотя, уточняя термин, такой вид дизайна следовало бы назвать эклектикой, понятие «этнический хай-тек» уже прижилось и стало самостоятельным стилем в интерьерном дизайне. Самое главное — не загонять свою фантазию в прокрустово ложе канонов, а активно экспериментировать, добиваясь идеального результата.

Русский стиль. Вопреки многочисленным бедствиям русскому народу удалось сохранить свой богатый культурный код и передать его потомкам. В наследие славян входят и традиции убранства, которые по достоинству оценили представители разных стран.

Русский стиль уходит своими корнями в древнюю славянскую культуру, главной особенностью которой была скромность. В домах не было ничего лишнего, а только то, что необходимо для комфортной жизни: печь, стол, скамьи, спальные места. Позже на стенах стали появляться изображения и орнаменты, а в самом жилище — куклы и поделки. На внутренний интерьер помещений большое влияние оказало язычество. Древние славяне верили в то, что предметы и природа имеют божественное происхождение. Это выразилось в создании тематической резьбы и декора в виде фигурок идолов. Центральный элемент жилья — русская печь — всегда содержалась в чистоте и была обильно украшена рисунками и росписью: так предки задабривали мифического домового, который «жил за печью».

До середины XV в. дома строили в основном из бревен ближайшего леса. После того как Софья Палеолог, супруга царя Ивана III Васильевича, пригласила зодчего из Италии, со временем, особенно в период царствования династии Романовых, интерьерные мотивы стали меняться в направлении модного барокко. Хитом тех сезонов стали дорогой бархат, массивная отделка из лепнины, золотые палитры.

На сегодняшний день русский стиль подвергся разделению, и несмотря на то, что все его ответвления имеют общие черты, в каждом из них есть характерные детали, по которым их различают.

Традиционно выделяют три основных направления русского стиля в интерьере:

А-ля рюс — направление, которое вышло из России, дошло до Европы и эхом вернулось обратно. Зарубежные любители русских традиций взяли за основу главные черты стиля, добавив собственную трактовку некоторых деталей. Например, одно из самых важных решений в понимании «а-ля рюс» — многослойные декоративные элементы (рис. 14). Разноплановые, пестрые сочетания украшений граничат с китчем.

Рис. 14. Интерьер гостевого пространства а-ля рюс

Рис. 15. Интерьер спальни в стиле «русская изба»

«Русская изба» — предельный контраст с а-ля рюс. Выдержанная, спокойная и размеренная цветовая гамма — это знак уважения древним традициям. Аскетичность интерьера не способна поразить воображение яркими крикливыми декоративными элементами, зато это с лихвой компенсируется глубиной заложенных смыслов. Немногочисленные вещи находятся строго на своем месте и выполняют только одну конкретную функцию. Это делает жизнь в избе гармоничной, накладывая на нее некий философский оттенок (рис. 15).

«Русский терем». Основа этого направления — традиции внешней и внутренней отделки домов князей в Древней Руси. Каждая комната наполнена богатым декором и сложными многоцветными орнаментами на деревянных изделиях. Стержень всей композиции — изразцовая печь, покрытая керамикой с хитросплетениями сложных узоров (рис. 16).

Рис. 16. Убранство в стиле «Русский терем»

Русский стиль — это направление в дизайне интерьера, где главенствует экологичность и натуральность. Русский стиль, благодаря сочетанию народных традиций в отделке мебели, стен и декорирования, обрел популярность среди дизайнеров за пределами России и стал излюбленным мотивом в убранстве многих домов и квартир в мире.

Русский стиль в интерьере легко узнать по намеренному акценту на естественном, природном происхождении материалов отделки и окружающей обстановки. Камень и дерево только в натуральном виде придают нужный характер атмосфере. Отсутствие обработки и грубые линии усиливают и подчеркивают подлинную и неразрывную связь с природой (рис. 17).

Рис. 17. Русский стиль. Интерьер гостиной с ковром

Китайский стиль. Уникальность китайской культуры состоит в том, что не религия и не философия, а искусство Китая, взяв на себя их функции, явилось главным средством выражения глубочайших мыслей и чувств человека, сообщавших о тайне мироздания. В каталоге императора Хуэй-цзуня написано: «Когда постигаешь чудесное в мире, не знаешь, является ли искусство Дао или Дао искусством».

Обустройство жилища китайцев сильно отличается по стилю от других народов Востока. В этом сыграли свою роль размеренный уклад жизни и философское отношение ко всему происходящему. «Вы живете во времени и пространстве, а мы только в пространстве», – гласит китайская мудрость.

В китайском интерьере отсутствуют острые углы, громоздкая мебель, а та, что есть, не отличается разнообразием. В качестве материала для изготовления как мебели, так и различных других

предметов широко используется прочный, но эластичный бамбук. В мебели широко применяется известная и европейцам техника интарсии — врезное украшение из тончайшей фанеры различных оттенков на поверхности столов, шкафов. Но, в отличие от европейской, которая имеет с основной плоскостью один уровень, китайская выступает над поверхностью. Мебель в домах знатных китайцев отличалась от мебели простолюдинов. Основными предметами интерьера среди мебели являлись лежак, стулья и столы. Все предметы изготавливались с использованием бамбука и в основном имели прямоугольные формы.

Еще одним отличительным признаком, по сей день живущим, пожалуй, лишь в Китае, является полное отсутствие занавесей на окнах. А в домах нет люстр, хотя электричество, конечно, освещает дома, но с помощью обычных ламп освещения.

Главная идея обустройства китайского жилища состоит в переплетении реального с мифологией, где основным действующим лицом представляется дракон — самый могущественный из всех животных. «Главным» цветом в китайской жизни «назначен» красный — цвет огненного дракона, цвет энергии.

Китай был феодальной страной с устойчивыми традициями и чрезвычайно скованным художественным восприятием. При неизменных правах и обычаях в течение 2000 лет, вплоть до политического освобождения, Китай не испытал никакого глубокого развития. Универсальным материалом, из которого китайцы изготавливали тысячи вещей, был бамбук. В руках находчивого китайского ремесленника он служил для изготовления конструкций, решеток, перегородок в помещениях, различных плетеных изделий, мебели и для множества других целей.

Приверженцы восточной философии знают, что прямые линии дома — непосредственный путь для проникновения негативной энергетики. Но ее можно обмануть и направить злых духов по другому пути, если траекторию дороги, ведущую в жилище, изменить (приподнять, закрутить в лабиринты ярусом). Именно так родилась пагода — китайская крыша с заломленными вверх углами.

Визитная карточка азиатской культуры — ловушка для непрошенных гостей из потустороннего мира и способ преобразовать отрица-

тельную энергетику в позитивную, гармонирующую окружающее дом пространство (рис. 18).

Рис. 18. Беседка с китайской крышей

Японский стиль отличается безупречными цветовыми сочетаниями и лаконичными формами. Это минималистско-декоративный стиль, в котором ничто не перегружает внимание, пространство структурировано спокойно и внятно. В территориально небольшой, перенаселенной стране особо ценится пространство, почему и внутреннее устройство помещений сводит к минимуму мебель и прочие привычные атрибуты дома, с тем чтобы компенсировать его дефицит.

У японцев особое отношение к природе, поэтому японский стиль ассоциируется с природными цветами, преимущественно в светлой гамме: оттенки бежевого, белый, кремовый, молочный. Сдержанные светлые тона характерны и для японской мебели. Поверхность мебели и стен гладкая, нефактурная. Ткани тоже кремовые и белые, преимущественно натуральные: хлопок и шелк.

В Стране восходящего солнца место для отдыха располагается в центре комнаты. Типичная деталь — японская раздвижная стенка, и, конечно, бамбуковая мебель. Иероглифы — почти неизбежный атрибут оформления жилья «под Японию». Поклонникам этого этностиля производители предлагают декоративные комплекты

постельного белья, портьеры, покрывала, украшенные иероглифами и другими стилизованными национальными рисунками.

Есть и соответствующая посуда для чайной церемонии, особые блюда для традиционных рыбных блюд, шкатулки, скульптуры, украшенные элементами, повторяющими линии японских пагод.

В такой интерьер прекрасно вписывается скромная невысокая мебель, диванчики и столы разной высоты.

Непременным обитателем дома в Японии является карликовое дерево бонсай. Такая сосна или цветущая слива высотой в полметра навеивает хозяевам мысли о бессмертии. Стены помещений обычно ничем не украшаются, но хорошим дополнением к уже созданному интерьеру послужат яркие бумажные веера и гравюры в стиле периода Мэйдзи.

Индийский стиль. Индия – одна из колыбелей цивилизации. Особенности местоположения и древность страны сформировали ее искусство – здесь переняли и адаптировали элементы множества культур: азиатской, персидской, греческой, европейской. В традиционных интерьерах отчетливо прослеживается влияние мусульманских традиций. Это и геометрические орнаменты, и низкая мебель, и цветовые предпочтения, и такие аксессуары, как ковры, роскошные многочисленные подушки и кальяны (рис. 19).

Рис. 19. Индийский стиль в интерьере. Ковры в индийском стиле

Индийский стиль — это бирюзовые, малиновые, оранжевые цвета, причем совершенно неповторимые в своем роде. Индийский шелк на ощупь не такой гладкий и скользкий, как китайский, немного шероховат. Мебель в индийских домах низкая, выпиленная вручную из очень прочного дерева тик. Характерная особенность — легкая трансформация деталей дома: стульчики и столы, ширмы, ставни и двери часто «меняются ролями».

Когда монголы вторглись в XVI в. в Индию, их ожидала встреча с одной из древнейших мировых цивилизаций. Около 3000 г. до н. э. город Мохенджо-Даро в долине Инда имел регулярную планировку; из-за сильной влажности большинство построек было выполнено из обожженного кирпича. Жаркий климат требовал устройства внутренних двориков; их окружали просторные покои. Приблизительно в IV в. до н. э. язык художественных форм подвергся глубоким изменениям. Греческие элементы смешались с индийскими формообразующими элементами, в результате чего возник своеобразный новый мир форм. В этот период претерпели изменения и формы мебели. В Индии, богатой различными смолами, была высоко развита техника лакирования, ее применяли с декоративными целями. Одним из методов было лакирование цветными, быстро сохнущими лаками — в основном выточенных элементов мебели. Для украшения мебели применялась интарсия из черного дерева, перламутра, слоновой кости (бомбейская мозаика), а также резьба по слоновой кости. О неприязнательности индусов свидетельствует и примитивное переносное «изделие мебели» — опора для тела: сидящий на корточках факир опирается руками и головой о подставку и спокойно спит. Однако в то же время индусы знали, что такое комфорт, о чем свидетельствует церемониальное кресло буддийского монаха, напоминающее по своей конструкции древнеиндийский трон.

Позднее, когда в Индии сказалось влияние Европы, появились новые запросы, которые оживили тысячелетнее мастерство индусов. Появился новый, смешанный стиль. В XIX в. в Европе нашлось много любителей индийской мебели, которая приобреталась чаще всего из-за ее пышного экзотического декора. Прежде всего искали мебель, украшенную так называемой бомбейской мозаикой. Все это привело к оживлению индийского мебельного искусства. Новая

индийская мебель хотя и стала приобретать европейские формы, но благодаря обильной индийско-арабской орнаментике сохранила самобытный индийский стиль.

Африканский стиль. Наиболее экзотическим из всех существующих стилей является африканский стиль. Украшение интерьера в африканском стиле будоражит воображение, создает ощущение прикосновения к тайне, к чему-то особенному. Максимально экзотический и гротескный, он в одночасье ломает шаблонные представления о том, каким должен быть интерьер. Этот стиль — само воплощение динамики, экспрессии и бьющей через край жизненной энергии.

Рис. 20. Африканский стиль в интерьере. Гостиная в африканском стиле

Мебель в современном африканском стиле обычно включает много темного дерева, а также бамбук и ротанговую пальму. Большая часть африканских предметов декора сделана в типичных африканских тонах — оттенки коричневого, черного и других земных цветов. Африканские цвета также включают яркие оттенки красного цвета, оттенки желтого цвета, яркие оттенки зеленого от бирюзового цвета травы до ярко-синего цвета неба. Цвета Африки очень теплые и приятные, имитирующие окрас диких животных.

Коврики могут быть сделаны из натуральных материалов, таких как сизаль или джут.

Занавески могут быть простыми, например, свежая москитная сетка, драпированная на длинной трости, или тонкий материал, который позволяет свежему воздуху мягко входить в открытое окно.

Важнейшие элементы интерьера по-африкански — многочисленные предметы декора и прикладного искусства (рис. 20).

Марокканский стиль. Колорит традиционного марокканского дома хоть и достаточно яркий, но не пестрый. Сочетание желтых стен, ярко-синего неба и сочной зелени — снаружи дома, а внутри дома цветовая палитра приглушенная, спокойная: белые стены, графичная черная кованая мебель или темная деревянная, ковры в терракотовой гамме. Преобладают оттенки песка, натуральной верблюжьей шерсти, коричневой кожи и темного дерева. На приглушенном фоне особенно изысканно выглядят украшения перегородчатой эмалью, латунные, перламутровые и янтарные инкрустации, покрывающая столешницы мозаика из мелкой плитки или смальты.

Марокко с его смешением культур и, как следствие, своеобразным смешением стилей дает простор для декораторов, художников и дизайнеров. А геометрические орнаменты, модные в Марокко еще с XIII в., украшающие керамику и дерево, сочетаются с комфортной европейской мебелью и современными элементами обстановки.

Мексиканский стиль. В архитектуре Мексики форма и цвет неотделимы друг от друга. Гармоничные внутренние дворики, массивные колонны, богато оформленные интерьеры и яркие цвета до сих пор вдохновляют архитекторов и дизайнеров. Все это воспринимается только с учетом солнечного света, само архитектурное пространство ничего не значит. В мексиканской архитектуре важная роль отведена флоре: тенистые пальмы создают прихотливые орнаменты теней и грации тонов не только по фасаду здания, но и в интерьере. Прекрасные ткани, гончарные изделия, изысканная мебель, произведенная местными народными умельцами, насыщены цветом, богаты по фактуре и многообразны, как разнообразна палитра цветов местной флоры. Типичные для Мексики сочетания цветов (розового и оранжевого, голубого и зеленого), казалось бы, режут глаз, но тесно связаны с драматургией общего архитектурного замысла.

Английский стиль. Обязательным элементом английского интерьера является дерево, в основном благородных пород, таких как

мореный дуб, красное дерево и орех. В гостиной присутствует традиционный камин, выполненный из резного камня, картины на стенах ботанического или анималистического жанра. Непременный атрибут английской гостиной — мягкий шерстяной плед с клетчатым узором и скамеечка для ног.

Стены обычно окрашиваются в ослепительно-желтый, ярко-красный или мягкий кремовый тона. Деревянные полы застилают толстыми и уютными шерстяными коврами. Жилье украшает тяжелая, но при этом изящная полированная мебель. Сочетание тканей в интерьере английских гостиных воспринимается немного хаотичным, но при этом строгая клетка гармонично сочетается с романтическим цветным узором.

Средиземноморский стиль в интерьере не терпит роскоши и шика. Комфорт и утилитарность — вот два кита, на которых держится этот стиль. Этот стиль ярок, как природа этого региона: много солнца, моря, растительности. Основные цвета: синевато-зеленоватый, золотисто-оранжевый, коричневый. Характерна некая грубоватость и неровность стен, ощутимая фактурность, «рукотворность» их отделки и покраски. Большие окна впускают много солнца. Мебель в стиле винтаж, орнамент на полу и стенах из кафельной плитки выложен в технике брекчия. В домах итальянцев и испанцев кованая мебель соседствует с крашеной деревянной, часто расписной.

Египетский стиль. Именно в этой загадочной стране фараонов родились многие виды и формы искусства, которые впоследствии получили развитие в Азии и Европе. Они послужили основой для античной эстетики — исходной точки всех искусств нашего времени*.

Египетский стиль дошел до нас благодаря культовым сооружениям (рис. 21), и, хотя стиль просуществовал более четырех тысяч лет, он мало изменился с момента зарождения.

Дошедшие до нас памятники той эпохи — это храмы, дворцы и гробницы, то есть монументальные сооружения, призванные олицетворять собой вечность. Стены, пилоны, колонны, как правило, испещрялись иероглифическими письменами и сценами погребальных ритуалов, где фигуры людей изображались в характерной

* Гнедич, П. П. Всеобщая история искусств: живопись, скульптура, архитектура: современная версия. — [Изд. 4-е, испр. и доп.]. — Москва: Эксмо, 2018. — 766 с.

позе: голова и нижняя часть тела — в профиль, а туловище и руки — в фас. В постройках встречается три типа колонн: лотосовидная (капитель в виде цветка или бутона лотоса), папирусовидная (капитель в виде связки папируса) и гаторическая (капитель с изображением головы богини Гатор — женщины с головой собаки). Исключением составляет Амарнский период — период появления Аменхотепа IV (1368—1351 гг. до н. э.). Запрет многочисленных старых культов и провозглашение истинным богом самого солнца дали толчок развитию искусств «в сторону человека». Погребальные сцены сменились изображениями плавающих рыбок, порхающих бабочек, трогательно чувственных сцен из жизни. Скульптура тоже приобрела новые неканонические формы (вспомните бюст Нефертити — жены Аменхотепа). Впоследствии на элементах египетского стиля базируется весь ампир и ар-деко.

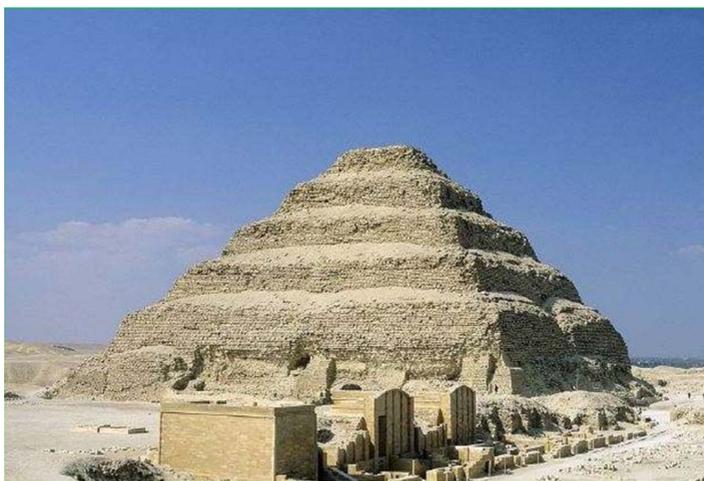

Рис. 21. Пирамида фараона Джосера в Сахаре.
Зодчий Имхотеп. XXVIII в. до н. э.

Одна из первых высокоразвитых культур мира — египетская — позволяет нам впервые говорить о каком-то развитом стиле. Египетский стиль к тому же и прародитель почти всех последующих европейских.

Интерьер домов богат и красочен. Роскошные колонны подпирают потолок, фрески украшают стены, ковры и занавеси завер-

шают внутреннее убранство помещений. Художественные образы, несмотря на священное к ним отношение, сильно стилизованы и символичны. Краски были яркими, но с ограниченной гаммой цветов, которые никогда не смешивались. Стены нейтральных тонов: светло-желтый, теплого оттенка, бежевый. В древнеегипетских храмах стены были равномерно заполнены орнаментом и иероглифами, однако для жилых помещений более характерен лаконичный бордюр под потолком из цветов и листьев лотоса, папируса, камыша, пальм, стрел, стилизованных под солнечные лучи. Арки и ложные колонны с капителью в форме пальмы или папируса, синий потолок с золотыми звездами создадут иллюзию храма Амона-Ра (бога солнца), каким его видели современники пирамид. Сглаженные углы, арки, ниши — это тоже египетский стиль. Циновка на полу из тростника, фигурка кошки и бюст Нефертити. Спокойная симметрия и строгая геометричность, мебель из натурального дерева простых открытых конструкций, сундук-лавка, шпонированный кедром или черным деревом, с инкрустацией из камней и перламутра. Ножки мебели — в форме звериных лап.

Текстиль в интерьере — однотонный светлых цветов (желательно белый или кремовый), строгий геометрический орнамент (полосы, зигзаги по всей поверхности). Изюминка — украшения в виде головы сфинкса, змея-уреуса, жука-скарабея, ястреба с распростертыми крыльями. Довершат облик большие светильники и стебли папируса и тростника в напольных керамических вазах. В 1798 г. войска Наполеона вновь открыли для Европы Египет. И забытые египетские мотивы вновь привлекли всеобщее внимание и отразились на стиле ампир.

Арабский стиль. Мусульманское искусство существенно отличается от христианского. Коран запрещает изображения людей и животных. Ислам не знал скульптуры, зато мусульманские художники создали бесконечное количество различных орнаментов, которыми они покрывали стены зданий, предметы домашнего обихода, ковры, одежду и ювелирные украшения, конскую упряжь и оружие.

Фантазия мусульманских зодчих развивалась так же стремительно, как преувеличивались богатство и тяга к роскоши их правителей. Непревзойденными по сказочной красоте и богатству

украшения являются мусульманские или мавританские постройки в Испании. Дворцы халифа и его вельмож утопали в роскоши, окруженные тенистыми садами с фонтанами и экзотическими птицами.

В целом архитектурные элементы арабской архитектуры имели подковообразную форму. Нередко при строительстве храмов были использованы колонны, взятые из древнеримских или вестготских сооружений. Капители колонн в арабской архитектуре первоначально были заимствованы из коринфского ордера.

Соединяя архитектуру, зелень и воду, арабские архитекторы хотели, чтобы природа «вошла» в архитектуру. Почти невесомые колонны, их великое множество, несут похожие на пчелиные соты аркады и черепичные крыши. Точно кружевные, они кажутся настолько хрупкими, что напоминают сосульки или сталактиты в пещерах. Волшебное ощущение еще больше усиливается от богатства цвета: капители белых колонн покрыты мерцающей позолотой, а арки — фантастическим узором из золота, красной киновари и темно-синей лазури.

В исламской архитектуре широко использовались арки (рис. 22).

Рис. 22. Мечеть в Абу-Даби

Выводы

Прежде всего главным отличием современной архитектуры от строений прошлого является стремление к разнообразию. Не только масштабные постройки, но даже частные дома люди хотят возводить так, чтобы не нашлось в мире ничего даже примерно на них похожего.

Но наряду с этим, отличительной особенностью современных стилей является то, что для современных архитектурных изысков характерна максимальная функциональность. Если раньше больше внимания уделяли экономии материальных средств, то теперь вместе с этим не меньшее внимание уделяется практичности.

Функциональность стала во главе большинства проектов, ведь современные ритмы жизни требуют от нас высокой мобильности и продуктивности.

В архитектуре XX в. возникало и исчезало также и множество других направлений, движений и школ: модернизм, интернациональный стиль, историзм, структурализм и др. При этом далеко не все современные направления оказывают ощутимое влияние на проектирование и облик частных домов. И есть еще одна причина, по которой новый дизайн не слишком широко распространен: заказчик очень часто оказывается неготовым к восприятию тех или иных авангардных идей. Получается, что современные архитектура и дизайн — при всей своей чудесной простоте — оказываются элитарными, подчас до чрезвычайности.

В XXI в. стили из прошлого стали не только источником вдохновения для дизайнеров интерьеров, но и полноправной составляющей современной визуальной культуры. Мы далеко ушли от тех времен, когда с помощью единственного стиля можно было выразить дух эпохи. Революционные научные открытия и новые технологии, когда-то вдохновлявшие множество дизайнеров, уже не являются мощным творческим стимулом. Основным преимуществом этнического интерьера является возможность проявить свои индивидуальность и пристрастия.

Современный дизайн, словно губка, впитывает самые разные мотивы, он не ограничен никакими стилистическими рамками, которые когда-то задавали направления его развития, он обнаруживает новые выразительные средства, одним словом, сейчас дизайн располагает неограниченными возможностями.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные черты архитектурного постмодернизма.
2. Чему отведена важная роль в брутальной архитектуре?
3. Опишите архитектурный стиль этно. Каковы основные характеристики русского стиля?
4. Перечислите характерные особенности английского стиля.
5. Дайте краткую характеристику индийского и африканского стилей.
6. Когда зародился стиль конструктивизм? Перечислите его характерные особенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культура каждой эпохи отражает качественное своеобразие материальной, духовной, социальной жизни общества. Обычно новые веяния не разрушают устои традиций, а, напротив, органично вписываются в старое и растворяются в нем. Однако не всегда идеалы и нравы эпохи остаются незыблемыми во времени.

Все стили формировались в определенных условиях экономического и социального развития человечества, постоянно менялись под влиянием религии, политики, национальных черт, идеологии, климата и прочих факторов. Наиболее значимые перемены общественного строя или уклада жизни обязательно находили свое отражение в архитектуре и дизайне.

С древних времен, когда люди научились возводить первые жилища, они исходили из функциональных особенностей постройки, необходимой прочности, строительных материалов, имеющихся в их распоряжении, и эстетики. И на сегодняшний день по взгляду на здание мы можем определить, к какой эпохе оно относится и в каком стиле выполнено.

Разные стили оперируют разными формами и материалами, отражая изменения моды, верований, владеющих умами идей, технологий. Какие-то стили следуют друг за другом в хронологическом порядке, какие-то развиваются параллельно во времени.

Наряду с этническими стилями различных стран в учебном пособии представлены виды русского интерьера, делается акцент на их особенностях, раскрываются положительные стороны русского стиля, влияющие на человека, привлекая к знакомству с традиционными ценностями, обращению к истокам.

Чаще смена доминирующих стилей происходит постепенно, по мере того как архитекторы воспринимают дух времени и адаптируются к новым идеям.

В XXI в. ценность работ наших предков становится для нас все более весомой, ведь сохранение культуры — это способ передачи культурной информации как способ выживания и развития. В наших силах возродить вновь богатство национально-исторического

своеобразия, благодаря которому и происходит дальнейшее духовное развитие общества.

Отвечая на изменчивые нужды современного общества, дизайнеры все чаще обращаются к историческим стилям в поисках вдохновения. Мотивы из прошлого возрождаются в искусстве, дизайне и архитектуре. Хотя подобные заимствования происходили всегда – вспомните произведения древнеримских скульпторов, черпавших вдохновение в искусстве Древней Греции, – уже на протяжении 150 лет делятся дискуссии об их допустимости.

В учебном пособии представлены характеристики основных видов архитектурных и дизайнерских стилей, каждый из которых имеет свои особенности.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Стиль. Основные понятия и определения.
2. Эпоха Средневековья. Готический стиль.
3. Эпоха Возрождения (Ренессанса). Основные достижения.
4. Основные характеристики стиля классицизм.
5. Стилиевые особенности древних государств (Вавилон, Византия, Древняя Греция, Древний Рим).
6. Стилиевые направления в предметной среде и архитектуре Средневековья.
7. Характерные особенности японского стиля.
8. Характерные особенности индийского стиля.
9. Основные черты индустриального стиля.
10. Специфические особенности стиля барокко.
11. Маньеризм. Определение и стилиевые особенности.
12. Этнический стиль в архитектуре и дизайне.
13. Марокканский стиль. Основные характеристики.
14. Рококо. Стилиевые особенности.
15. Хай-тек. Характерные особенности стиля.
16. Формообразование стиля модерн в архитектуре и дизайне.
17. Русский стиль. Характерные особенности.
18. Постмодернизм.
19. Конструктивизм. Понятие и характеристика.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Амиржанова, А. Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия студентов направления «Дизайн» : учеб. пособие / А. Ш. Амиржанова ; Омский государственный институт сервиса. – Омск : ОГИС, 2013. – 109 с. – ISBN 978-5-93252-285-1.
2. Гнедич, П. П. Всеобщая история искусств : живопись, скульптура, архитектура : современная версия / П. П. Гнедич. – [Изд. 4-е, испр. и доп.]. – Москва : Эксмо, 2018. – 766, [1] с., [14] л. цв. ил., портр. – (Всеобщая история). – ISBN 978-5-04-088797-2.
3. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств : с древнейших времен до начала XX века / Н. А. Дмитриева. – Москва : БуксМАрт, 2021. – 455 с. : ил. – ISBN 978-5-90-7043-81-7.
4. Ковешникова, Н. А. Дизайн : история и теория : учеб. пособие для вузов / Н. А. Ковешникова. – 4-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2008. – 223 с. – (Университетский учебник). – ISBN 978-5-365-00834-2.
5. Лаврентьев, А. Н. История дизайна : учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – Москва : Гардарики, 2007. – 303 с. – (Disciplinae). – ISBN 5-8297-0262-2.
6. Серова, О. В. Интерьер в русском стиле как часть культурного наследия / О. В. Серова, В. Е. Оглодкова, А. А. Недопивцева // Молодой ученый. – 2016. – № 25, ч. 7. – С. 665–669. – URL: moluch.ru/archive/129/35766/ (дата обращения: 14.08.2023).

ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ РИСУНКОВ

№ рисунка	Название	Источник
Рис. 1	Пирамиды в Гизах	Кухта М. С. История искусств : учебник. Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2010. С. 66.
Рис. 2	Колонны храма в Луксоре. Конец XV в. до н. э.	Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : с древнейших времен до начала XX века. Москва : БуксМАрт, 2021. С. 30.
Рис. 3	Ворота Богини Иштар в Вавилоне	Искусство Месопотамии : презентация. Слайд 57 // ThePresentation.ru. URL: thepresentation.ru/istoriya/iskusstvo-mesopotamii-3 (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 4	Висячие сады Семирамиды – второе чудо света	Минеев А. Висячие сады Семирамиды // Чудеса мира : Описание и фото красивых мест планеты. URL: chydesa-mira.ru/visyachie-sady-semiramidy/ (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 5	Эретрия. Дом мозаики.	Савельев А. Древняя Аттика. Эвбея (5) Эретрия // LiveJournal. URL: savlly.livejournal.com/772418.html (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 6	Храм Парфенон	Кухта М. С. История искусств : учебник. Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2010. С. 84.
Рис. 7	Арка Тита в Риме	Гнедич П. П. Всеобщая история искусств : живопись, скульптура, архитектура : современная версия. Изд. 4-е, испр. и доп. Москва : Эксмо, 2018. С. 150.
Рис. 8	Пантеон в Риме	Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : с древнейших времен до начала XX века. Москва : БуксМАрт, 2021. С. 59.
Рис. 9	Собор Св. Петра в Вормсе	Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : с древнейших времен до начала XX века. Москва : БуксМАрт, 2021. С. 75.
Рис. 10	Руиннированный собор аббатства Сен-Жан де Винь	Искусство Древнего мира : презентация. Слайд 9 // Present5. URL: present5.com/1-iskusstvo-drevnego-mira-iskusstvo-drevnix-civilizacij-nasleduet/ (дата обращения: 14.08.2023).

№ рисунка	Название	Источник
Рис. 11	Собор Св. Софии в Константинополе	Дмитриева Н. А. Краткая история искусств : с древнейших времен до начала XX века. Москва : БуксМАрт, 2021. С. 66.
Рис. 12	Микеланджело Буанарроти. Пьета (1498–1501)	Кухта М. С. История искусств : учебник. Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2010. С. 159.
Рис. 13	Леонардо да Винчи. Мадонна Бенуа	Кухта М. С. История искусств : учебник. Томск : Издательство Томского политехнического университета, 2010. С. 154.
Рис. 14	Интерьер гостевого пространства а-ля рюс	Русский стиль – дизайн с древними традициями, природными мотивами и неповторимой душой // Very Important Lot. URL: veryimportantlot.com/ru/news/blog/russkij-stil-v-interere (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 15	Интерьер спальни в стиле «русская изба»	Русский стиль – дизайн с древними традициями, природными мотивами и неповторимой душой // Very Important Lot. URL: veryimportantlot.com/ru/news/blog/russkij-stil-v-interere (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 16	Убранство в стиле «Русский терем»	Русский стиль – дизайн с древними традициями, природными мотивами и неповторимой душой // Very Important Lot. URL: veryimportantlot.com/ru/news/blog/russkij-stil-v-interere (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 17	Русский стиль. Интерьер гостиной с ковром	Русский стиль – дизайн с древними традициями, природными мотивами и неповторимой душой // Very Important Lot. URL: veryimportantlot.com/ru/news/blog/russkij-stil-v-interere (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 18	Беседка с китайской крышей	Китайская пагода – энергетическая защита своими руками // Стройка от А до Я. URL: proffstroygroup.ru/stili/kitajskij-stil-v-interere.html (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 19	Индийский стиль в интерьере. Ковры в индийском стиле	Индийский стиль в интерьере: танцы Шивы, пряности, слоны и ковры // Very Important Lot. URL: veryimportantlot.com/ru/news/blog/indijskij-stil-v-interere (дата обращения: 14.08.2023).

№ рисунка	Название	Источник
Рис. 20	Африканский стиль в интерьере. Гостиная в африканском стиле	Африканский стиль в интерьере // Very Important Lot. URL: veryimportantlot.com/ru/news/blog/afrikanskij-stil-v-interere (дата обращения: 14.08.2023).
Рис. 21	Пирамида фараона Джосера в Сахаре. Зодчий Имхотеп. XXVIII в. до н. э.	Гнедич П. П. Всеобщая история искусств : живопись, скульптура, архитектура : современная версия. Изд. 4-е, испр. и доп. Москва : Эксмо, 2018. 766, [1] с., [14] л. цв. ил., портр.
Рис. 22	Мечеть в Абу-Даби	Архитектура и интерьеры в восточном стиле // Orname.ru : орнаменты, узоры, векторы. URL: orname.ru/tutorials/архитектура-и-интерьеры-в-восточном-с.html (дата обращения: 14.08.2023).

ГЛОССАРИЙ

Авангард, авангардизм — стремление порвать с реалистическим искусством, создать нечто, противоречащее установившимся нормам художественного вкуса и эстетическим понятиям.

Антропометрия (греч. *anthropos* — человек и *metron* — мера) (науч.) — отрасль науки, занимающаяся измерениями человеческого тела и его частей, имеющая практическое применение в судебно-следственном процессе.

Арт-дизайн — воплощение и использование авангардных течений, появившихся на стыке декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры и собственно дизайна.

Арт-кар — расписывание наружных поверхностей автомобилей.

Бренд (англ. *brand* — клеймо) — дизайн, разработанный для определенного товара в стиле, отличающемся и выделяющем его на рынке сбыта посредством упаковки, графических знаков, логотипов и мультимедийных технологий.

ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) — наименование московского художественного вуза в период с 1920/21 по 1926/27 учебный год.

«Движение за обновление искусств и ремесел» — направление в искусстве, возникшее как реакция на происходившую индустриализацию. Оформилось как художественный стиль во 2-й пол. XVI в. в Великобритании и объединяло художников, писателей, ремесленников. Лидером движения был английский художник и общественный деятель Уильям Моррис. Последователи движения считали, что массовое производство приводит к ухудшению внешнего вида изделий.

Дизайн — определение дизайна, принятое в 1964 г. международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге: «Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя».

Интерьер — оформление внутри разных помещений — жилых комнат, дворцов, общественных зданий.

Канон — это и образец конечного продукта, и «стандарт» на материалы, и правила работы (технология), и эстетическая мера, пронизывающая все аспекты создания вещи.

Китч — примитивный, тупой (кухонный) «дизайн», в настоящее время определение носит оттенок пренебрежения и презрения. Этот стиль широко используется в современной рекламе, ориентированной на широкого (народного) потребителя. Слово появилось в 1860—1870-е гг. в Германии (Мюнхене) и означало переделку старой мебели, обновление с оттенком обмана: продавать старое как новое. Вторая вероятная составляющая значения — английское слово *sketch* («набросок»).

Композиция (лат. *compositio*) — сочинение, составление; соединение, связь. В литературе и искусстве — построение (структура) художественного произведения, расположение и взаимосвязь его частей, обусловленные идейным замыслом и назначением произведения.

Конструктивизм — направление в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне XX в., поставившее своей целью художественное освоение возможностей современного научно-технического прогресса. В зодчестве тесно примыкает к рационализму и функционализму. Сложилось в 1910-е гг., прежде всего на базе кубизма и футуризма.

Концептуальное искусство — течение в авангардистском искусстве 1960—90-х гг., поставившее целью переход от создания художественных произведений к воспроизводству «художественных идей» (так называемых концептов), которые инспирируются в сознании зрителя с помощью надписей, безличных графиков, диаграмм, схем и т. п.

Кубизм (фр. *cube*, от *cube* — куб) — авангардистское течение в изобразительном искусстве 1-й четв. XX в. Развивалось во Франции (П. Пикассо, Ж. Брак, Х. Грис), в других странах. Кубизм выдвинул на первый план формальные эксперименты — конструирование объемной формы на плоскости, выявление простых устойчивых геометрических форм (куб, конус, цилиндр), разложение сложных форм на простые.

Литография — широко распространенная разновидность графической техники, связанная с работой на камне (плотный известняк) или заменяющей его металлической пластине (цинк, алюминий). Литография выполняется художником на поверхности камня жирным литографским карандашом и специальной тушью. Вслед за

травлением камня кислотой рисунок смывают; взамен наносится типографская краска. Ее накатывают валиком по увлажненному камню. Печатают на специальном станке.

Майолика (итал. *maiolica*) – в декоративном искусстве изделия из цветной обожженной глины крупнозернистого строения, покрытые непрозрачной эмалью (архитектурные облицовки, посуда, статуэтки). Декоративный рисунок наносился в майоликовых изделиях росписью перед обжигом поверх сырой эмали белого цвета.

Модерн (фр. *moderne* – новейший, современный) (ар нуво, югендстиль) – стилевое направление в европейском и американском искусстве кон. XIX – нач. XX вв. Представители модерна использовали новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу (Х. ван де Велде в Бельгии, Й. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч. Р. Макинтош в Шотландии, Ф. О. Шехтель в России). Изобразительное и декоративное искусство модерна отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор.

Неопластицизм (гол. *neoplasticism*) – течение в голландском искусстве, связанное с архитектурно-художественным журналом «Стиль» (1917–1928). Выдвигало идею «универсальной гармонии», воплощенной в «чистой», геометризированно обобщенной форме. Дав плодотворные результаты в архитектуре и художественной промышленности (П. Ауд, Г. Ритвелд), неопластицизм в станковом искусстве (П. Мондриан) выразился в создании одного из вариантов абстрактной живописи – комбинациях крупных прямоугольных плоскостей, окрашенных в основные цвета спектра.

Оп-арт (*opticalart* – оптическое искусство) – художественное течение 2-й пол. XX в., использующее различные зрительные иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Течение продолжает рационалистическую линию техницизма (модернизма). Восходит к так называемому геометрическому абстракционизму, представителем которого был В. Вазарели.

Орнамент (от латинского слова *ornamentum* – «украшение») – узор с повторяющимися в определенном порядке рисунками. Орнамент, составленный из линий и геометрических фигур, называют геометрическим. Орнамент, который состоит из листьев, ягод, цве-

тов, называют растительным. Узор орнамента может быть составлен из чего угодно — из птиц, бабочек, животных, домов и даже букв и слов. Орнамент может быть написан красками на разных предметах, а может быть вырезан на деревянной мебели. Можно увидеть и вышитый цветными нитками орнамент на полотенцах и скатертях.

Поп-арт (*popart*) — широкое художественное течение, охватившее в 1950–60-х гг. все виды изобразительного искусства США, Великобритании и других западных стран. Отказавшись от элитарности и глубокомыслия абстрактного экспрессионизма, художники, работавшие в стиле поп-арт (в США В. Уорхол, К. Олденбург, Р. Лихтенштейн и др.), избрали источником своего вдохновения массовую культуру: рекламу, комиксы, кино, джаз, иллюстрированные газеты и журналы и т. п.

Проект (лат. *proiectus*, букв. — брошенный вперед):

- 1) совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или изделия;
- 2) предварительный текст какого-либо документа;
- 3) замысел, план.

Проектирование (как оно понималось до последней трети XX века) — особый процесс, предваряющий собственно изготовление продукта и моделирующий его в знаковой форме: чертеже, макете, модели, пояснительной записке и пр.

Промышленный дизайн — дизайн промышленных товаров, конвейерно-поточковый массовый дизайн.

Прототип — образец изделия сходной функции, являющийся отправной точкой для анализа и выработки проектной идеи.

Стиль — общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания.

Сюрреализм (фр. *surréalisme*, букв. — сверхреализм) — направление в искусстве XX в., провозгласившее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, галлюцинации), а его методом — разрыв логических связей, замененных свободными ассоциациями. Сюрреализм сложился в 1920-х гг., развивая ряд черт дадаизма (писатели А. Бретон, Ф. Супо, Т. Тцара, художники М. Эрнст, Ж. Арп, Ж. Миро). С 1930-х гг. (художники С. Дали, П. Блум, И. Танги) главной чертой сюрреализма стала парадоксальная алогичность сочетания предметов и явлений, которым виртуозно придается видимая предметно-пластическая достоверность.

Техника — искусственные материальные средства человеческой деятельности.

Техническая эстетика — отрасль науки, изучающая социально-культурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного производства для обеспечения наилучших условий труда, быта и отдыха людей. Техническая эстетика изучает общественную природу дизайна и закономерности развития, принципы и методы художественного конструирования, проблемы профессионального творчества художника-конструктора (дизайнера).

Торговая марка (в узком смысле) — любой знак, отметка, символ, имя, слово, которые используются производителями для обозначения своей продукции. Объединяет многие понятия. Это и история образования фирмы, и авторитет руководителей, и взаимоотношения с персоналом, и качество продукта, который производится, и точное позиционирование его на рынке, которое позволяет вести правильную рекламную компанию.

Фирменный знак — обозначает, что выпуск товаров или предоставление услуг осуществляется фирмой, имеющей этот знак. В отличие от фирменного знака фабричное клеймо или фабричная марка ставятся только на один отдельный вид выпускаемой продукции.

Эргономика (*human factors*) (греч. *ergon* — работа и *nomos* — закон) — научно-прикладная дисциплина, занимающаяся изучением и созданием эффективных систем, управляемых человеком.