Капелла кающихся грешников. Больё-сюр-Дордонь.

Романский стиль. X- XII века (в некоторых странах XIII век) (с элементами римско-античной культуры).Средневековое западноевропейское искусство времени полного господства феодально-религиозной идеологии. Главная роль в романском стиле отводилась суровой, крепостного характера архитектуре: монастырские комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в условных, экспрессивных формах, выражавшими пугающее могущество божеств. Вместе с тем полусказочные сюжеты, изображения животных и растений восходили к народному творчеству. Высокого развития достигли обработка металла и дерева, эмаль, миниатюра. Для романской эпохи характерны благородство и строгая красота.

Миланский собор

Готика. (gotico, готский – от названия романского племени – готов). Художественный стиль (между серединой XII и XV – XVI веками) завершивший развитие средневекового искусства в Западной, Центральной, и отчасти Восточной Европе. Сменившее романский стиль готическое искусство было также преимущественно культовым и развивалось в рамках феодально-религиозной идеологии. Но в нем отразились и формирование национальных государств, усиление городов и городских торговых и ремесленных кругов. Ведущим архитектурным типом стал городской собор: каркасная система готической архитектуры (стрельчатые арки опираются на столбы: боковой распор крестовых сводов, выложенных на нервюрах, передается аркбутанами на контрфорсы) позволила создать небывалые по высоте и обширности интерьеры соборов, прорезать стены огромными окнами с многоцветными витражами. Устремление собора ввысь выражено гигантскими ажурными башнями, стрельчатыми окнами и порталами, изогнутыми статуями, сложным орнаментом. Развивались строительство и гражданская архитектура (жилые дома, ратуши, торговые ряды, городские башни с нарядным декором). В скульптуре, витражах, живописных и резных алтарях, миниатюрах, декоративных изделиях символико-аллегорический строй сочетается с

новыми устремлениями, лирическими эмоциями; расширяется интерес к реальному миру, природе, богатству переживаний. В XV – XVI веках готику сменяет возрождение.

Собор святого Петра в Риме.

Возрождение (Ренессанс). (фр. Renaissance), период в культурном и идейном развитии стран Западной. и Центральной Европы (в Италии XIV – XVI века, в других странах конец XV –XVI века), переходный от средневековой культуры к культуре нового времени. Отличительные черты культуры возрождения, антифеодальный, в своей основе светский, антиклерикальный характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к культурному наследию античности, как бы его «возрождение»). Возрождение возникло и ярче всего проявилось в Германии, где уже на рубеже XIII-XIV веков его провозвестниками выступили поэт Данте, художник Джотто и др. Творчество деятелей возрождения проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли разума, отрицанием католической схоластики и аскетизма (гуманистическая этика итальянцев Лоренцо Валы, Пико дела Мирандолы и др.). Пафос утверждения гармоничной, раскрепощенной творческой личности, красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как к высшему началу бытия, ощущение цельности и стройной закономерности мироздания придают искусству возрождения большую идейную значительность, величественность, героический масштаб. В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооружения – общественные здания, дворцы, городские дома. Используя ордерное членение стены, арочные галереи, колоннады, своды, купола, архитекторы (Брунеллески, Альберти, Браманте, Палладио в Италии, Леско, Делорм во Франции) придали своим постройкам величественность, ясность, гармоничность и соразмерность человеку.

Виньола, первый двор виллы Джулия в Риме

Барокко (итал. barocco – странный, причудливый) основное стилевое направление в искусстве Европы и Америки конца XVI – середины XVIII веков. Барокко, связанное с дворянско-церковной культурой зрелого абсолютизма, тяготевшее к торжествующему «большому стилю», в то же время отразило антифеодальные устремления, прогрессивные представления о сложности, многообразии, изменчивости мира. Баркокко свойственны контрастность, напряженность, динамичность образов, аффектация, стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, к слиянию искусств (городские и дворцовые парковые ансамбли, опера, оратория). Для архитектуры барокко (Л. Бернини, Ф. Борромини в Италии, В. В. Растрелли в России) характерны пространственный размах, слитность, текучесть сложных, обычно криволинейных форм. Разнообразны национальные варианты барокко (например, «московское», «нарышкинское» барокко в России).

Французское рококо: Амалиенбург под Мюнхеном.

Рококо (франц. Rococo, от rocaille – декоративный мотив в виде раковины), стилевое направление в европейском искусстве 1-й половины XVIII века. Для рококо, связанного с кризисом абсолютизма, характерен уход от жизни в мир фантазии, театрализованной игры, мифических и пасторальных сюжетов, эротических ситуаций. В искусстве рококо господствует грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. Скульптура и живопись — изящны, декоративны, но неглубоки. Декоративное искусство принадлежит к высшим достижениям искусства XVIII века по изысканности, декоративной красоте асимметричных композиций, по духу интимности, комфорта и внимания к личному удобству.

Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой во что бы то ни стало; она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, доходящим до каприза, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не

скупится расточать последние. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, карнизы помещаются над карнизами; высокие пилястры и огромные кариатиды подпирают ничтожные выступы с сильно выдающимся вперёд карнизом; крыши опоясываются по краю балюстрадами с флаконовидными балясинами и с помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; фронтоны, представляя ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими подобными предметами. Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, неотделанных камней (рокайль) и т. п. Несмотря на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектоническими элементами, на такую капризность, изысканность и обременённость форм, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне прельщают своей оригинальностью, роскошью и весёлой красотой, живо переносящими нас в эпоху румян и белил, мушек и пудреных париков (отсюда немецкие названия стиля: Perückenstil, Zopfstil).

Сказочный Нойшванштайн («новый лебединый утёс») сочетает вкрапления подлинной готики с фантастическими привнесениями.

Романтизм (франц. romantisme), (ложная готика в скульптуре и архитектуре) идейное и художественное направление в европейской и американской духовной культуре конца XVIII – 1-й половины XIX веков. Отразив разочарование в итогах Великой французской революции в идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе, романтизм противопоставил утилитаризму и нивелированию личности устремленность к безграничной свободе и «бесконечному», жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости. Мучительный разлад идеала и социальной действительности – основа романтического мировосприятия и искусства. Утверждение самоценности духовно-творческой жизни личности, изображение сильных страстей, одухотворенной и целительной природы у многих романтиков – героики протеста или национально-освободительного, в том числе революции, борьбы соседствуют с мотивами «мировой скорби», «мирового зла», «ночной» стороны души, облекающимися в

формы иронии, гротеска, поэтику двоемирия. Интерес к национальному прошлому (нередко – его идеализация), традициям фольклора и культуре своего и других народов, стремление создать универсальную картину мира (прежде всего истории и литературы), идея синтеза искусств нашли выражение в идеологии и практике романтизма. Большинство национальных школ романтизма в изобразительном искусстве сложилось в борьбе с официальным академическим классицизмом. В России романтические мотивы характерны для творчества О.А. Кипренского, А.О. Орловского и других.

Арка Каррузель, Париж

Ампир (от франц. empire – империя), стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых десятилетий XIX века, завершивший развитие классицизма. Массивные лапидарные, подчеркнуто монументальные формы и богатый декор (военные эмблемы, орнамент), опора на Художественное наследие императорского Рима, древне-греческой архаики, Древнего Египта служили воплощению идей государственного могущества и воинской силы. Стиль Ампир сложился в период империи Наполеона I во Франции, где его отличало парадное великолепие мемориальной архитектуры и дворцовых интерьеров (архитекторы Ш. Персье, П. Фонтен). В ряде стран Ампир стал выражением идей государственной независимости, остававшейся в антинаполеоновских войнах. Таков и русский ампир, давший классические образцы градостроительства, общественных сооружений, городских и усадебных домов (арх. А.Д. Захаров, А.Н. Воронихин, К.И. Росси, В.П. Стасов), монументальной скульптуры (И.П.Мартос, Ф.Ф. Щедрин).

Андреа Палладио. Вилла Ротонда близ Виченцы

Классицизм (от лат. classicus – образцовый), стиль и направление в литературе и искусстве XVII – начала XIX веков, обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Классицизм сложился в XVII веке во Франции, отразив подъем абсолютизма. В XVIII веке классицизм был связан с буржуазным Просвещением и выразил гражданские идеалы, бурж.-рев. устремления. Классицизм, основывавшийся на идеях философии рационализма, на представлениях о разумной закономерности мира, о прекрасной облагороженной природе, стремился к выражению большого общественного содержания, возвышенных героических и нравственных идеалов (главные темы – конфликт общественных и личных начал, долга и чувства), к строгой организованности логичных, ясных и гармоничных образов. Вместе с тем классицизму были присущи черты утопизма, идеализации и отвлеченности, нараставшие в периоды его кризиса. Архитектуре классицизма (Ж. Ардуэн-Мансар, Ж. А. Габриель, К. Н. Леду во Франции, К. Рен в Англии, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, а. Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси в России) присущи четкость и геометризм форм, логичность планировки, сочетание стены с ордером и сдержанным декором. К середине XIX века классицизм переродился в безжизненный академизм.

Ранняя эклектика А. И. Штакеншнейдера — частный дом-

Эклектизм (эклектика) (от греческого eklektikos – выбирающий), механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т.п.; в архитектуре и изобразительном искусстве сочетание разнородных стилевых элементов или произвольный выбор стилистического оформления для зданий или художественных изделий, имеющих качественно иной смысл и назначение (использование ист. стилей в архитектуре и художественной промышленности

дворец Белосельских-Белозерских в Санкт-Петербурге

XIX века).

Формы и стили здания в эклектике привязаны к его функции. Так, в российской практике, русский стиль К. А. Тона стал официальным стилем храмостроительства, но практически не применялся в частных постройках. Эклектика «многостильна» в том смысле, что постройки одного периода базируются на разных стилевых школах в зависимости от назначения зданий (храмы, общественные здания, фабрики, частные дома) и от средств заказчика (сосуществуют богатый декор, заполняющий все поверхности постройки, и экономная «краснокирпичная» архитектура). В этом принципиальное отличие эклектики от ампира, диктовавшего единый стиль для построек любого типа.

Эклектика прошла два этапа в развитии — 1830-е—1860-е гг. и 1870-е—1890-е гг.; в России естественно разделение на «николаевский» и «александровский» этапы. За этим делением стоит не столько различие в политических режимах, сколько социальная эволюция общества России и Европы в целом, возникновение нового класса заказчиков и новых функций архитектуры.

Дом компании «Зингер» (ныне — штаб-квартира компании Вконтакте) в Санкт-Петербурге.

Модерн (франц. moderne – новейший, современный) («ар нуво», «югендстиль»), стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX – начала XX века. Стремясь преодолеть эклектизм буржуазной художественной культуры XIX века, представители модернизма использовали новые технико-конструктивные средства и свободную планировку 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 модернизма отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный растительный узор.

Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы — лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

Дом Культуры ЗИЛ. Арх. братья Веснины

Конструктивизм, направление в современном искусстве 1920-х годов, выдвинувшее задачу конструирования материальной среды, окружающей человека. Конструктивизм стремился использовать новую технику для создания простых, логичных, функционально оправданных форм, целесообразных конструкций (архитектурные проекты братьев А.А., В.А. и Л.А. Весниных, М.Я.Гинзбурга, И.И. Леонидова; художественное конструирование мебели, арматуры, посуды, одежды и др.).

Конструктивисты видели своей задачей увеличение роли архитектуры в жизни, и способствовать этому должны были отрицание исторической преемственности, отказ от декоративных элементов классических стилей, использование функциональной схемы как основы пространственной композиции. Конструктивисты искали выразительность не в декоре, а в динамике простых конструкций, вертикалей и горизонталей строения, свободе плана здания.

Комо — Приют Сант'Элиа. Джузеппе Терраньи

Рационализм (от лат. rationalis – разумный, ratio – разум), движение в архитектуре XX века, стремившееся выработать новые архитектурные методы, отвечающие современным общественным потребностям, эстетическим запросам и уровню промышленно-технического развития. Рационализм выдвинул требование единства архитектурной формы, конструкции и функционально обусловленной пространственной структуры. Принципы рационализма осуществляли Ле Корбюзье во Франции, школа «Баухауз» в Германии, группа «Стиль» в Нидерландах и др.

Основоположником стиля в России был Красовский, Аполлинарий Каэтанович.

Лозунг рационализма выдвигала группа советских архитекторов (Н.А. Ладовский, К.С. Мельников, А.М. Рухлядев, А.М.Родченко), объединившихся в Ассоциацию новых архитекторов в 1923 — 1930 годах в Москве. Эти архитекторы стремились к созданию художественной выразительности архитектурной формы в синтезе с пластическими искусствами, на основе новейших строительных материалов и конструкций с учетом психофизиологических закономерностей восприятия объема, пространства, цвета.

В сфере архитектуры все будущие рационалисты прошли через неоклассику высокого художественного уровня (школа Ивана Жолтовского). Многие рационалисты были неплохими художниками и графиками, причём самых разных направлений — от стилистики «Мира искусства» до кубизма.

В 1920-е годы, в условиях бурной полемики между консервативными неоклассиками и новаторами, рационалисты заняли свою нишу гораздо раньше конструктивистов и были не столь радикальны, как последние.

Так, творческий лидер рационализма Н. Ладовский не отрицал полностью наработок прошлого, как это делали вожди конструктивизма. Напротив, он призывал изучать классическое наследие и ни в коей мере не ограничиваться только утилитарной функцией проектируемого здания.

«Дом с башнями» на площади Льва Толстого в Санкт-Петербурге (Каменноостровский проспект, 35 / Большой проспект Петроградской стороны, 75): 1913 — 1915, ретроспективизм, арх. К. И. Розенштейн и А. Е. Белогруд.

Неоклассицизм (франц. neo-classicisme), общее название художественных течений 2-й половины XIX и XX веков, основывавшихся на классических традициях искусства античности. Классические традиции часто противопоставлялись индивидуалистическому произволу (в XX веке арх. О. Пере во Франции, П. Беренс в Германии, И.В.Жолтовский, И.А. Фомин в России). В фашистких Италии и Германии неоклассицизм был объявлен официальным стилем. Неоклассицизмом часто называли также классицизм XVIII – начала XIX веков, в отличие от классицизма XVII века.

Путаница в терминах. Классицизм и неоклассицизм: Путаница возникла из-за того, что во Франции классицизмом называют стиль XVII века, стиль Людовика XIV (Louis XIV). Под неоклассицизмом же понимают стиль второй половины XVIII века, стиль Людовика XVI (Louis XVI) — то, что в России (как и в Германии) традиционно называют *классицизмом* (период 1762—1840). *Неоклассицизмом* же в России и Германии называют ретроспективный стиль

начала XX века, «отличавшийся от „старого доброго“ русского классицизма и материалами (не белые оштукатуренные колонны, а естественный камень), и подчёркнуто выразительной прорисовкой классических форм и деталей, а иногда сокращением деталей и смешением классических и ренессансных мотивов».

Аналоги неоклассицизма в зарубежной практике — американский ренессанс и колониальное возрождение в США (1876—1914).

Bellavista Denmark Арне Якобсен (1934)

Функционализм, направление в архитектуре XX века, требующее строгого соответствия зданий и сооружений протекающим в них производственным и бытовым процессам (функциям). Функционализм возник в Германии (школа «Баухауз») и Нидерландах (Питер Ауд — рабочие жилые районы в Роттердаме); во многом сходны искания советского конструктивизма. Используя достижения строительной техники функционализм дал обоснованные приемы и нормы планировки жилых комплексов (стандартные секции и квартиры, «строчная» застройка кварталов торцами зданий к улице). На практике, однако, функционализм часто игнорировал местные условия, допускал однообразие и схематизм архитектурных форм.

Ле Корбюзье вывел пять конституирующих признаков функционализма, от которых, однако, некоторые ответвления могли отступать:

- Использование чистых геометрических форм, обычно прямоугольных.
- Использование крупных нерасчленённых плоскостей одного материала, как правило, монолитного и сборного железобетона, стекла, реже — кирпича. Отсюда и преобладающая цветовая гамма — серый (цвет неоштукатуренного бетона), жёлтый (любимый цвет Ле Корбюзье) и белый. Отсутствие орнаментации и выступающих деталей, лишённых функционального назначения.
- Плоские, по возможности, эксплуатируемые кровли. От этой идеи Ле Корбюзье нередко отказывались «северные» функционалисты, строившие здания, способные противостоять сложным погодным условиям (см., например, Центральная больница Северной Карелии).
- Для промышленных и частично жилых и общественных зданий характерно расположение окон на фасаде в виде сплошных горизонтальных полос (так

называемое «ленточное остекление»).

- Широкое использование образа *«дома на ножках»*, заключающегося в полном или частичном освобождении нижних этажей от стен и использовании пространства под зданием для общественных функций.

Штаб-квартира Fuji TV (арх. Кэндзо Тангэ)

Хайтек (хай-тек) (англ. high-tech — высокие технологии), художественное течение, возникшее в 70-80-е годы XX века. В его основе — максимальная функциональность. Никаких декоративных излишеств. Активное внедрение новейших технологий в среду обитания человека. Свет гармонично сочетается с пространством. Конструкциям присущи: строгость и простота, прямые линии, простые геометрические формы. Декор спокойный. В цветовой гамме преобладает однотонность. Много металла и стекла. В числе сооружений стиля «хайтек» («хай-тек»): Центр по борьбе с профессиональными заболеваниями в Колумбусе, Индиана, США, 1973; Детский музей в Бруклине, Нью-Йорк, США, 1977.

Хай-тек, согласно классификации Ч. Дженкса, относится к позднему модернизму, то есть его характеризуют прагматизм, представление об архитекторе как элитном профессионале, обеспечение архитектурой обслуживания, сложная простота, скульптурная форма, гипербола, технологичность, структура и конструкция как орнамент, анти-историчность, монументальность. Практически все архитектурные критики, вслед за Дженксом, архитекторов хай-тек называют новым поколением модернистов, так как, несмотря на иронию 1970-х, они не порывают с традициями европейской архитектуры, они не спорят с Витрувием: их произведения очень функциональны, удобны, и в них есть своя красота. Но если хай-тек — пик модернизма, даже шире — к идее «современности» в архитектуре, в таком случае хай-тек можно считать поэтичным завершением целой эпохи.